

C·C 动漫社 / 编著

角色篇

动漫大图鉴

技法讲解
+
图鉴素材
的超级组合!

超级 动漫大图鉴

角色篇

C·C 动漫社 / 编著

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

超级动漫大图鉴·角色篇 / C·C 动漫社编著. — 北京: 中国青年出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5153-1353-5

I. ①超… II. ①C… III. ①动画—绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 288565 号

超级动漫大图鉴——角色篇

C·C 动漫社 / 编著

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电话: (010) 59521188 / 59521189

传真: (010) 59521111

企划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 王 颖

责任编辑: 郭 光 白 峥

封面设计: 六面体书籍设计 彭 涛 穆 地

封面绘制: 高 娜

印刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 25

版 次: 2013 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1353-5

定 价: 59.90 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.lion-media.com.cn>

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括: 方正胖娃简体

前言

创作一部漫画作品首先要从角色设计开始，充满魅力的角色形象不仅仅是支撑漫画故事的主体，更是博取读者好感，给读者留下深刻印象并吸引读者继续阅读作品的重要因素。很多时候，作品中角色的影响力远远超过作品本身。因此，漫画角色的设计是否成功已经成为一部漫画作品成功与否的关键。

对于角色塑造，主要是从外形和性格两个方面进行刻画。本书将从这两方面入手，对如何塑造漫画人物的造型展开详细讲解。其中第1章至第4章总结了人物角色设计的基础，简单地讲解了人物外形与角色设计的关联，使读者可以将之前学习过的有关绘制漫画人物的知识有目的地加以运用，了解如何用不同类型的五官、发型、头身比例和肢体动作等设计出不同形象的角色；同时了解漫画中主次角色的作用，进而设计出吸引读者的主要角色，或是完善充满魅力的次要角色，亦或是创作出具有个性但不会抢主人公风头的配角或类型多样的群众角色。在后面的第5章至第14章，本书按照目前比较流行的漫画类型对章节进行分类，通过简洁明了的基础知识讲解和大量的图例，列举了在经典漫画中经常出现的角色，帮助读者了解如何更好地利用之前所学的知识设计出更吸引人的人物形象。

本书克服了以往漫画技法书内容简单、重理论知识不重实践应用的缺点，将人物设计的技法提升到创作层面。以大量绘制精美的角色形象作为图例，引导读者举一反三地进行思考，理解角色的特征，了解不同类型角色的外形及性格特点，以及他们各自在漫画故事中的地位，和他们是怎样对漫画故事的发展起到推动和促进作用的。本书通过结合理论知识与创作实践的方式，使读者对角色设计有一个从点到线、再从线到面的全方位理解，使读者能够设计出有血有肉、丰满生动的人物形象来。

本书采用知识点与具体例图对应的方式进行讲解，围绕“如何设计漫画人物”进行教学，整体难度比较大，适合有一定漫画基础，同时对自己的创作想要实现质的飞跃，有志从临摹别人的作品和基础的人体绘画训练转向创作自己的漫画人物的读者。

随着时代的发展，现代漫画已经发展到了一个“取胜于角色”的崭新时代。个性突出、形象丰满，能够深深刻在读者脑海中，令读者产生共鸣的魅力人物是漫画得到广大动漫迷接受的第一步。希望那些对角色设计还比较生疏的读者在阅读本书后能有较大的收获，进而创作出属于自己的魅力人物。

数字资源

Chapter 1 漫画角色的基本知识

1. 漫画的概述 008
 - 1.1 漫画的基本概念 008
 - 1.2 漫画的类型概述 009
2. 漫画角色是漫画故事的主体 013
 - 2.1 不同的漫画有着不同造型的角色 013
 - 2.2 同一部漫画中的角色有着不同的作用 017

Chapter 2 头部是表现角色的基本要素

1. 脸型是决定角色第一印象的重点 022
 - 1.1 鹅蛋脸对角色塑造的表现 022
 - 1.2 圆脸对角色塑造的表现 025
 - 1.3 尖脸对角色塑造的表现 028
 - 1.4 方脸对角色塑造的表现 031
 - 1.5 其他脸型对角色塑造的表现 034
2. 五官是表现角色特征的关键 037
 - 2.1 眉毛在塑造人物时的作用 037
 - 2.2 眼睛在塑造人物时的作用 039
 - 2.3 鼻子在塑造人物时的作用 044
 - 2.4 嘴巴在塑造人物时的作用 046
 - 2.5 耳朵在塑造人物时的作用 049
 - 2.6 五官组合在塑造人物时的作用 052
3. 发型是角色塑造不可或缺的要害 057
 - 3.1 长发对漫画角色的表现 057
 - 3.2 中长发对漫画角色的表现 062
 - 3.3 短发对漫画角色的表现 066
 - 3.4 束发对漫画角色的表现 068
 - 3.5 编发对漫画角色的表现 070
4. 表情是增强角色存在感的利器 072
 - 4.1 不同角色开心时的表情 072
 - 4.2 不同角色悲伤时的表情 075
 - 4.3 不同角色生气时的表情 078
 - 4.4 不同角色吃惊时的表情 081
 - 4.5 不同角色害羞时的表情 084
 - 4.6 不同角色恐惧时的表情 087

Chapter 3 肢体是进一步展现人物特征的主要元素

1. 不同头身比例对角色的塑造 090
 - 1.1 9头身及9头身以上的角色形象 090
 - 1.2 8头身的角色形象 093
 - 1.3 7头身的角色形象 097
 - 1.4 6头身的角色形象 101
 - 1.5 5头身的角色形象 105
 - 1.6 4头身的角色形象 108
 - 1.7 3头身的角色形象 111
 - 1.8 2头身的角色形象 114
2. 不同的动作表现不同的角色特征 117
 - 2.1 站姿的表现 117
 - 2.2 坐姿的表现 120
 - 2.3 走路的表现 123
 - 2.4 跑步的表现 126
 - 2.5 蹲姿的表现 129
 - 2.6 跪姿的表现 131
 - 2.7 其他动作的表现 133

Chapter 4 不同类型角色塑造对作品的意义

1. 主要角色是漫画故事进行的主体 138
 - 1.1 主角 138
 - 1.2 次主角 145
2. 次要角色在漫画中起到增色添彩的作用 ... 150
 - 2.1 配角 150
 - 2.2 群众角色 153

目录 Contents

Chapter 5 校园生活类漫画的角色设计

1. 设计学生角色的基本要点 156
 - 1.1 小学生 156
 - 1.2 中学生 163
 - 1.3 高中生 170
2. 设计教师角色的基本要点 179
 - 2.1 青年教师 179
 - 2.2 中年教师 185
 - 2.3 老年教师 189
3. 设计家长角色的基本要点 191
 - 3.1 年轻的学生家长 191
 - 3.2 年长的学生家长 193

Chapter 6 日常情感类漫画的角色设计

1. 男性角色的设计要点 196
 - 1.1 阳光型 196
 - 1.2 帅气型 201
 - 1.3 成熟型 206
2. 女性角色的设计要点 211
 - 2.1 活力型 211
 - 2.2 温柔型 216
 - 2.3 性感型 221

Chapter 7 热血格斗类漫画的角色设计

1. 正面角色的设计要点 226
 - 1.1 力量型 226
 - 1.2 速度型 230
 - 1.3 技巧型 234
2. 反面角色的设计要点 238
 - 2.1 怪力型 238
 - 2.2 诡异型 241
 - 2.3 奇巧型 244

Chapter 8 魔法变身类漫画的角色设计

1. 魔法少女的设计要点 248
 - 1.1 道具变身系的魔法少女 248
 - 1.2 封印变身系的魔法少女 254
2. 魔法少年的设计要点 259
 - 2.1 契约变身系的魔法少年 259
 - 2.2 觉醒变身系的魔法少年 262

Chapter 9 科学幻想类漫画的角色设计

1. 人类角色的设计要点 266
 - 1.1 科学家 266
 - 1.2 驾驶员 269
2. 准人类角色的设计要点 272
 - 2.1 改造人 272
 - 2.2 人造人 276
3. 非人类角色的设计要点 279
 - 3.1 可操作型机器人 279
 - 3.2 自我意识型机器人 282

Chapter 10 欧洲宫廷类漫画的角色设计

1. 贵族角色的设计要点 286
 - 1.1 王公贵族 286
 - 1.2 公主千金 288
 - 1.3 骑士护卫 293
2. 平民角色的设计要点 297
 - 2.1 商人 297
 - 2.2 女仆 299
 - 2.3 农民 303

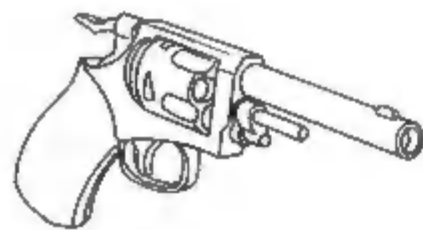

Chapter 11 可爱拟人类漫画的角色设计

1. 生物拟人角色的设计要点 306
 - 1.1 动物拟人角色 306
 - 1.2 植物拟人角色 311
2. 非生物拟人角色的设计要点 315
 - 2.1 食物拟人角色 315
 - 2.2 文具拟人角色 319
 - 2.3 数码产品拟人角色 322
 - 2.4 交通工具拟人角色 324
3. 抽象事物拟人角色的设计要点 326
 - 3.1 学科拟人角色 326
 - 3.2 生肖拟人角色 328
 - 3.3 季节拟人角色 331
 - 3.4 星座拟人角色 333

Chapter 12 幽默搞笑类漫画的角色设计

1. 装傻角色的设计要点 336
 - 1.1 天然呆型 336
 - 1.2 冒失鬼型 339
 - 1.3 电波族型 342
2. 吐槽角色的设计要点 344
 - 2.1 火爆型 344
 - 2.2 冷静型 347
 - 2.3 腹黑型 350

Chapter 13 侦探推理类漫画的角色设计

1. 侦探角色的设计要点 354
 - 1.1 侦探 354
 - 1.2 侦探的助手 361
2. 警察角色的设计要点 364
 - 2.1 明智的警察 364
 - 2.2 糊涂的警察 367
3. 嫌疑人角色的设计要点 370
 - 3.1 智慧型嫌疑人 370
 - 3.2 暴力型嫌疑人 373
 - 3.3 复仇型嫌疑人 375

Chapter 14 料理美食类漫画的角色设计

1. 准备料理的角色的设计要点 378
 - 1.1 厨师 378
 - 1.2 品酒师 383
2. 准备食材的角色的设计要点 386
 - 2.1 美食侦探 386
 - 2.2 猎人 388
3. 品尝料理的角色的设计要点 390
 - 3.1 美食家 390
 - 3.2 普通食客 393
4. 其他角色的设计要点 395
 - 4.1 店长 395
 - 4.2 服务生 398

Chapter 1

漫画角色的基本知识

许多经典的漫画中都有着让人过目难忘的角色。在具体学习如何设计漫画人物之前,我们首先需要从基础入手,了解漫画,了解漫画角色。在本章中,我们将会通过认识经典漫画中的角色以及这些角色所具有的特征和魅力来丰富漫画知识,巩固基础,为进一步学习做好准备。

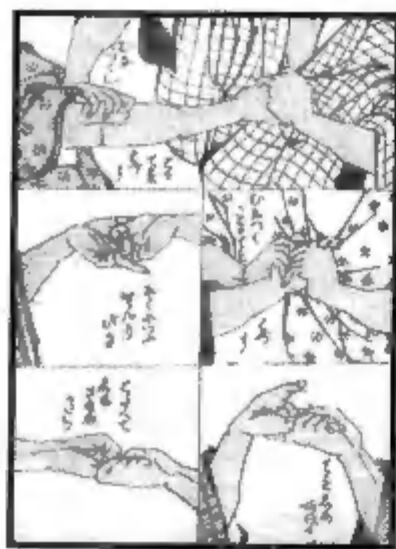
1 漫画的概述

漫画是一种特殊的艺术形式，有着漫长的发展历史和多样的表现形式。漫画是表现漫画角色的基本载体，在了解漫画角色之前，让我们首先来简单学习一些关于漫画的基础知识。

1.1 漫画的基本概念

漫画是利用形式多样的静态画面来传达观念或故事等等，是一种通过描绘图画加上文字、对白、拟声词等辅助元素来叙事的视觉艺术形式。

漫画的起源与现状

漫画有着悠久的历史，18世纪，日本葛饰北斋所绘制的《北斋漫画》被认为是漫画这一类型在东方最早的展现。20世纪初，中国著名画家丰子恺绘制的漫画在中国也开始流行。

经过百年发展，如今漫画有着丰富的形式和多样的风格，传达着不同的文化内涵。

漫画的基本元素

分镜

分镜又称分格，是作者叙述漫画故事的形式。分镜是靠分格框体现的。

背景

背景是漫画人物活动的的环境，包括建筑背景、自然背景和抽象背景等。

对白

对白是漫画角色的台词或内心想法，一般放在对话框中。

1.2 漫画的类型概述

如今漫画已有近百年的历史，随着不计其数的漫画作品的产生，漫画的分类也更加清晰和多样化。下面我们就来简单介绍一下漫画的分类以及不同漫画类型对于漫画角色的影响。

按照篇幅分类

• 单幅漫画 •

《死神》久保带人

《恋字宴》笠井亚由美

单幅漫画是指一张较为完整作品的漫画。单幅漫画中的角色大多是作者创作的分格漫画中的主要人物，也有一些是作者专为单幅漫画本身创作的角色形象。

《幸运星》美水镜

• 四格漫画 •

《父与子》埃·奥·卜劳恩

四格漫画是使用四个分格，按照“起承转合”的结构来叙述故事的漫画形式。这类漫画的角色一般比较固定，每回都围绕着一个或几个主要角色，并针对某个主题进行展开。

• 短篇漫画 •

《专务之犬》高桥留美子

《岸边露伴的卢浮宫之行》荒木飞吕彦

短篇漫画的篇幅较短，在杂志上登载一般当期结束，单行本一般一册完结。短篇漫画中的角色可以只出现在一部作品中，也有固定角色出现在系列短篇漫画中的情况。

• 长篇漫画 •

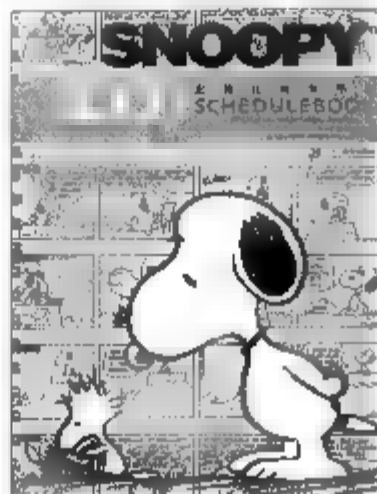
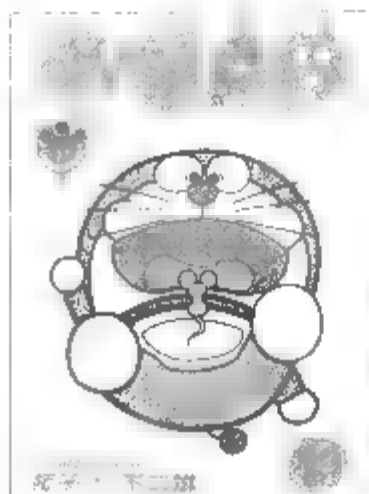
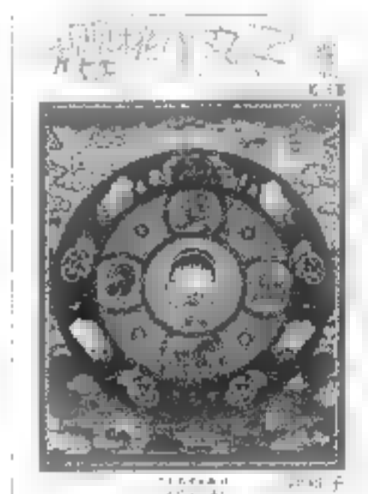

《幸运女神》藤岛康介

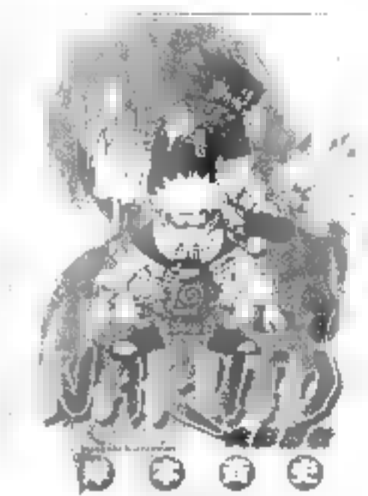
《海贼王》尾田荣一郎

长篇漫画的篇幅很长，无法一次刊行完毕，需要连载一年甚至更长的时间。这类漫画一般有一个或多个固定的主要角色，随着故事的发展会出现数量众多的具有独特个性和魅力的配角。

儿童漫画

儿童漫画主要面向低龄读者，漫画中出场的角色多为小孩子或小动物，绘画风格活泼可爱，内容老幼皆宜。

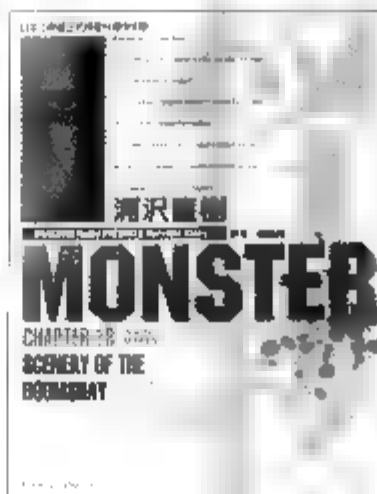
少年漫画

少年漫画是指以青少年为主要读者对象的漫画，这类漫画中的人物大都表情丰富、动作夸张，主角一般都会为了一个目标而不断奋斗。

少女漫画

少女漫画主要以青春期的女性为读者对象，风格唯美、故事细腻、角色美型，服装华丽，故事多为讲述角色之间的感情纠葛。

青年漫画

青年漫画主要是以二十岁以上的青年为读者对象，故事严谨、思想深厚，角色多为成年人，人物形象比较写实。

校园漫画

校园漫画是指故事发生场所主要为学校校园的漫画作品。这类作品的角色以学生为主，剧情主要围绕校园生活展开。

代表作品：
《凉宫春日的忧郁》
《出包王女》
《教头当家》

情感漫画

情感漫画以讲述人物之间的情感关系为主要内容，以恋爱主题居多。出场人物多为日常生活中的普通男女。

代表作品：
《凉风》
《青出于蓝》
《他和她的故事》

热血漫画

热血漫画，多以惊险刺激的冒险传奇或激烈精彩的打斗以及运动比赛为主要内容。这类漫画中的角色多为充满热情的少年。

代表作品：
《家庭教师》
《魔王的父亲》
《无赖布鲁斯》

魔法变身漫画

魔法变身漫画中的主角或主角群能够通过魔法等媒介变身而获取特殊力量。这类漫画中的主角多为年纪较小的美少女，也有少数为少年。

代表作品：
《美少女战士》
《魔法少女小圆》
《寻找满月》

科幻漫画

科幻漫画是指描写想象的科学或技术对社会或个人的影响的虚构漫画作品。这类漫画中的角色多为生活在未来世界的人们或各种机器人。

代表作品：
《攻壳机动队》
《五星物语》

欧洲宫廷漫画

欧洲宫廷漫画是以欧洲古代宫廷为故事背景的漫画作品。这类作品的角色主要为贵族以及与贵族之间有联系的各种人物。

代表作品：
《凡尔赛玫瑰》
《伯爵千金》
《奥尔佛士之窗》

拟人漫画

为动物、交通工具、学科等非人类事物赋予人类的外貌和特性的漫画即为拟人漫画。拟人漫画中的角色大部分为各种非人类事物。

代表作品：
《侵略！乌贼娘》
《备长炭》
《奇迹列车》

搞笑漫画

搞笑漫画是以惹人发笑为目的，利用夸张的画面、巧妙的故事和诙谐的台词描写故事的漫画作品。搞笑漫画中的角色比较固定，且个性突出。

代表作品：
《妄想改造人改藏》
《搞笑漫画日和》
《热带雨林的爆笑生活》

侦探漫画

这是以推理方式解开故事谜题的一种漫画。出现在故事中的角色基本都与某一事件有关，主角一般是侦探或警察。

代表作品：
《名侦探柯南》
《傀儡师左近》
《神通小侦探》

美食漫画

美食漫画是以食物为中心，围绕着食物的料理技术、食材取得等事件发生的一类作品。美食漫画的主角大多为新人厨师，也有美食家或美食冒险家等。

代表作品：
《将太的寿司》
《美食的俘虏》
《日式面包王》

历史漫画

历史漫画是对历史事件或历史人物生平进行发挥创作的一种漫画。漫画中出现的多为在历史上存在的真实人物的基础上进行再创作的角色。

代表作品：
《源氏物语》
《信长》
《墨子攻略》

动物漫画

动物漫画是以动物为主要角色，描写有关动物生活的漫画。漫画中的角色除了动物外，有时还会出现与动物相关的人类角色。

代表作品：
《甜甜私房猫》
《蹦蹦跳跳仙太郎》
《小恐龙阿贡》

漫画角色是漫画故事的主体

一部好的漫画作品，除了具有吸引读者的曲折故事外，还要拥有塑造成功、能够引起人们共鸣的角色。角色可以起到牵引故事情节发展、表达作品中心的作用，是漫画中最重要的组成元素。

2.1 不同的漫画有着不同造型的角色

不同类型的漫画，表达的故事内容和主题也不一样，因此所需要的角色类型也各有不同

热血漫画角色

路飞《海贼王》

坂田银时《银魂》

黑崎一护《死神》

热血漫画冲击力强，故事节奏较快，内容多以格斗冒险为主，人物造型比较夸张，形象限制比较少。热血漫画中的主角多为性格单纯，热情对生活充满希望的青少年。热血漫画中的角色个性鲜明，能让读者过目不忘。

情感漫画角色

天野爱子&羽内浩太《电影少女》

森田忍《蜂蜜幸运草》

佐野泉《偷偷爱着你》

日常情感类漫画中的人物多为平常生活中的普通男女，人物贴近生活，造型平实细腻。这类漫画中的主角多为俊男美女，有着精致的外貌和时尚的服装，可以让读者产生既亲近又向往的感觉。

萌系漫画角色

古河渚《家族》

五更琉璃《我的妹妹哪有这么可爱》

安娜·柯温拉《草莓棉花糖》

萌系漫画是指漫画中的主要角色或角色群具有“萌”属性。这类漫画的故事题材比较广泛，主角阵容多为有着可爱容貌的年轻少女。

体育漫画角色

三桥廉《王牌投手振臂高挥》

龙马《网球王子》

豪炎寺修也《闪电十一人》

流川枫《灌篮高手》

体育漫画中的故事主要围绕着一项体育运动进行展开。这类漫画中的主角多为在比赛和训练中不断取得进步的青少年，人物形象偏向年轻化，并经常以穿着比赛服或运动服的形象出场。

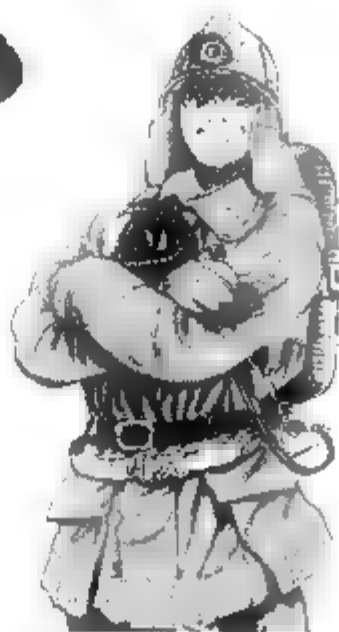
专职漫画是以专门从事某项职业的人物为中心展开故事情节的漫画。故事中出现的人物大多是从事某项职业的成年人，角色风格都比较写实，主要角色最常见的造型是他们各自的职业装束。

大泽公《大伯爵下的料理人》

岛耕作《课长岛耕作》

朝比奈大吾《消防员的故事》

朝田龙太郎《医龙》

古装漫画

古装漫画可以是以真实的历史时代为背景，也可以将故事安排在一个与历史上某个时代相似的架空时代中。前一类作品中的人物穿衣打扮需要与历史记载符合，而后一类作品中角色的服装则可以根据作者的喜好和题材的需要，在古代装束的基础上进行再创作。

紫刘辉《彩云国物语》

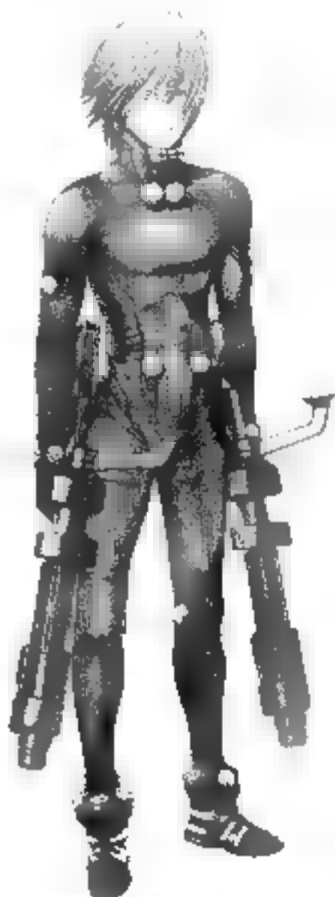
奥娜拉《花冠安琪儿》

汤音《异国迷宫的十字路口》

科幻漫画角色

科幻漫画的故事背景多发生在未来，这样的设定给角色设计提供了广阔的想象空间，作者可以根据需要对角色进行各种各样天马行空的外形设计。

玄野计《杀戮都市》

Zero《神之领域》

草薙素子《攻壳机动队》

绫波丽《福音战士》

搞笑漫画角色

搞笑漫画的主旨是惹人发笑，因此搞笑漫画中的很多角色往往具有很强的视觉冲击力，能让读者看过一次后过目不忘。

耶稣《圣哥传》

阿布《热带雨林的爆笑生活》

泉此方《幸运星》

星星《荒川爆笑团》

● 2.2 同一部漫画中的角色有着不同的作用

在一部漫画中，每个角色对故事的发展进行都有着不同的作用。根据各自不同的作用，作者塑造角色的方式也不同。

主角

孙悟空《七龙珠》

沢田纲吉《家庭教师》

漩涡鸣人《火影忍者》

主角要有抢眼的外形吸引读者。少年漫画风格简练粗放，塑造角色形象时重点是在人物的造型设计上。主角的外表有着很强的个性特点，服装基本固定，注意人物动态特征的描绘，使读者即使只看剪影也知道是哪一部作品中的主角。

六条王晴《霸王》

玖兰优姬《吸血鬼骑士》

少女漫画风格华丽、唯美、梦幻，细节精致，主人公大多相貌美丽、身材姣好，随着不同的情节会搭配各种发型、服装和配饰等，因此美型是少女漫画中的主角们吸引读者的最强武器。

主角是故事进行的中心。在热血漫画和励志类的漫画中，故事的发展情节往往就是主角的成长经历。

夏目贵志《夏目友人帐》

故事讲述了夏目在归还妖怪名字的过程中逐渐了解祖母的性情，并逐渐改变了自己对人类和妖怪的态度。

奴国陆生《滑头鬼之孙》

主人公陆生在要做人还是做妖怪这两个选择之间矛盾挣扎着，并在与一个个强大敌人的战斗中不断成长。

更纱《婆娑罗》

为了替父兄报仇，在带领村人对抗残暴的赤王的过程中，命运少女更纱逐渐成长为一名优秀的领袖。

在情感类漫画中，故事一般都是围绕着男女主角之间的感情冲突展开的。

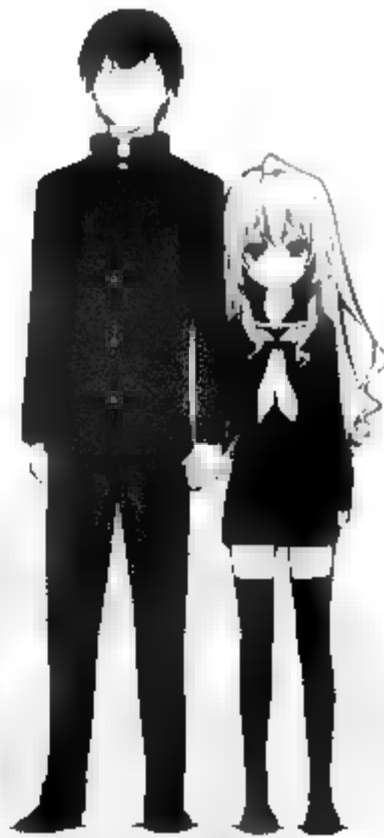
风早翔太&黑沼爽子 《好想告诉你》

故事围绕着性格开朗，被称为“爽朗王子”的翔太和有着“座敷童子”外号的内向女孩爽子之间的友谊和爱情展开。

有马总一郎&宫田雪野 《他和她的故事》

故事讲述了总一郎和雪野在平凡的高中生活期间所经历过的各种有关友情、爱情，以及挫折和迷茫的故事。

高须龙儿&逢坂大河 《龙与虎》

故事讲述了相貌凶恶但心地善良的龙儿与身材娇小却爱逞强的大河之间由误解到相互爱慕的跌宕历程。

在推理悬疑漫画中，主角通常是谜团的追踪者，或者各种事件都是围绕着主角展开进行的。

天马贤三《怪物》

故事讲述了天才医生天马为了洗清自身的冤案而追寻出一段惊天历史阴谋的过程。

左近《傀儡师左近》

作品讲述了精通腹语术的主角在旅行演出时与自己的人形搭档一起侦破各类案件的故事。

邦主《黑之契约者》

故事讲述了代号为“黑”的主角与不同契约者之间发生的种种情感纠葛。

在搞笑漫画中，主角多引领故事情节的进行发展，能起到升华其他配角个性的作用，多担任吐槽角色。

相生菫子《日常》

性格活泼开朗且天然呆的主角不仅自己经常失控，还常把周围的朋友都卷进来闹出不少笑话。

佐藤玲子《恶魔阿萨谢尔在召唤你》

平时温柔和善的女主角经常被其他配角捉弄，有时也会性情大变，与其他配角一起完成暴走搞笑的故事情节。

忠邦《男子高中生的日常》

主角虽然沉默寡言，但能即兴说出合乎气氛的话，能够配合故事中所有的角色完成搞笑情节。

■与主角是伙伴关系■

石田雨龙等人《死神》

石田、茶渡和井上等人虽然能力不同，战斗目的不同，但为了友谊和信念与主角一起并肩对抗敌人。

拉比等人《驱魔少年》

同属于黑色教团、身为驱魔师的四人有着不同的经历和性格，他们为了保护人类的共同理想一同战斗。

酷拉皮卡等人《全职猎人》

以猎人考试为机缘相识的四人，虽然各自抱着不同的考试目的，但志趣相闻，自然而然地走到了一起，成为伙伴。

■与主角是对立关系■

十刃《死神》

他们是聚集邪恶灵魂的虚圈内拥有强大实力的十大破面，憎恨人类，想要将人间与虚圈同化。

千年伯爵《驱魔少年》

故事中主要敌人“诺亚一族”的首领，能以拥有悲剧的灵魂制造出恶魔，要将世界导向终结。

幻影旅团《全职猎人》

幻影旅团是一个13人的盗贼组织，为了夺取想要的东西，可以大开杀戒，对与自己无关的人没有丝毫的同情心。

Chapter 2

头部是表现角色的 基本要素

漫画角色最重要的部分就是头部，设计人物通常都是从头部开始的。头部不仅可以表现人物的年龄、性别，还能够通过五官的搭配和表情的描画向读者展示出人物的性格特征和其他属性。可以说，头部是表现角色属性的最基本要素。

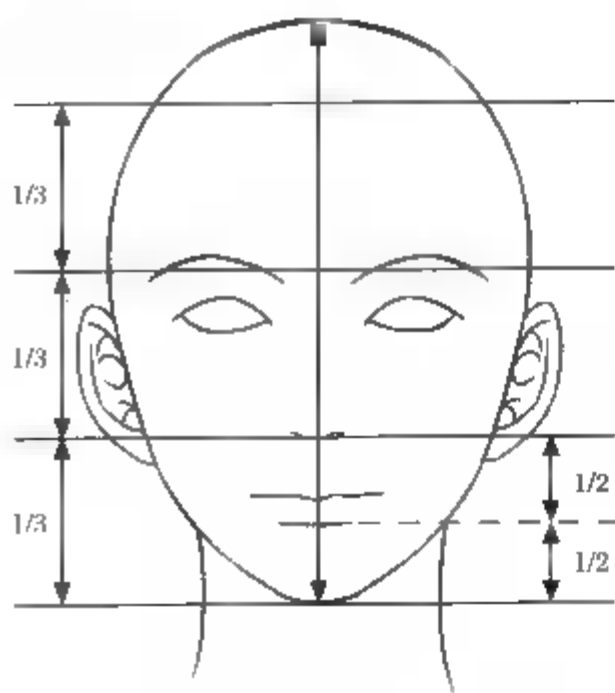
脸型是决定角色第一印象的重点

脸型是决定人物面部总体特征的基础，是凸显人物特点的关键。在漫画创作中，角色的脸型对其本身的性格特征和属性定位起到重要作用。

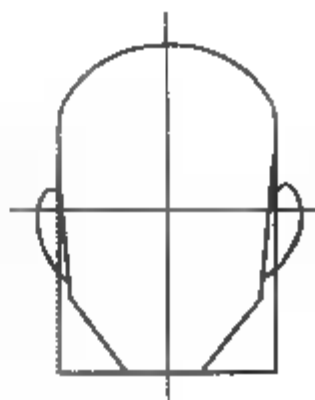
1.1 鹅蛋脸对角色塑造的表现

鹅蛋脸线条弧度流畅，整体轮廓匀称，额头宽窄适中。在漫画中，鹅蛋脸经常被用来塑造性格比较成熟稳重的角色。

■ 脸型的基本特征

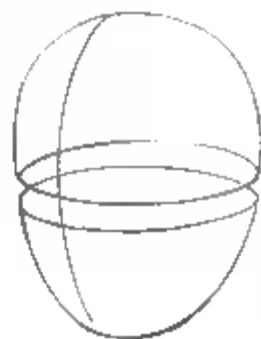

鹅蛋脸的发际线到眉毛，眉毛到鼻尖，以及鼻尖到下巴的这三个距离相等。

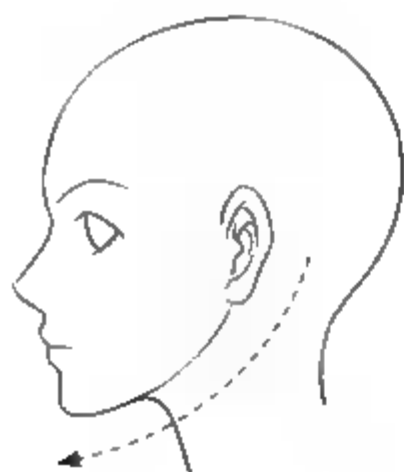
可以将鹅蛋脸的正面看作是一个半圆形和一个梯形的结合。

鼻尖到下唇的距离与下唇底缘到下巴的距离相等。

在立体空间中，鹅蛋脸可以看做是由两个大小不同的半球构成的。

鹅蛋脸的长度大于宽度，两颊线条平缓，下颔呈圆弧形。

正侧面

从正侧面看，鹅蛋脸的整体线条圆滑，下颔到耳朵的线条呈平滑的曲线，下巴浑圆。

3/4侧面

3/4侧面的情况下，内侧脸颊的线条较平缓，颧骨略微凸出，下巴线条内收。

仰视

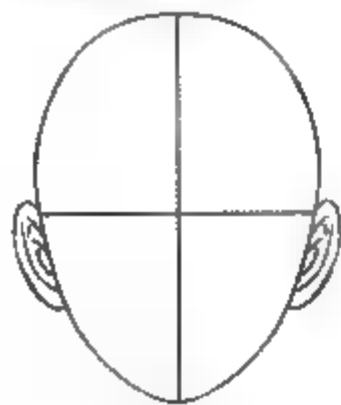
仰视角度下，眉骨和腮部大致在一条直线上。为了表现出圆滑的下巴，可以不用明确地画出轮廓。

俯视

俯视角度下，面部的下半部分变小，线条仍旧平缓圆滑，下巴呈弧形。

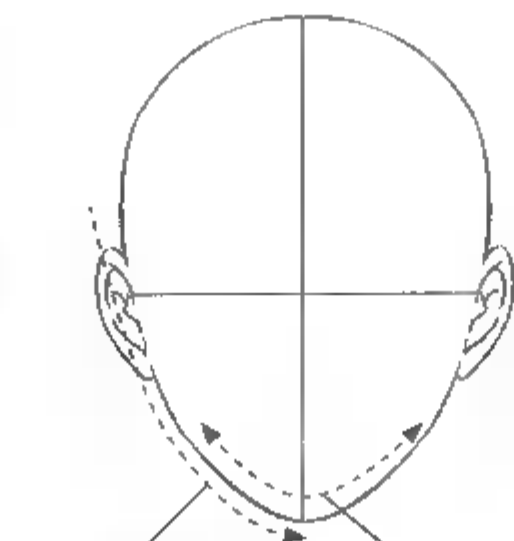

● 女性的蛋脸 ●

标准型

女性的鹅蛋脸额头部分更宽，下颏比较尖，面部线条平滑圆润。

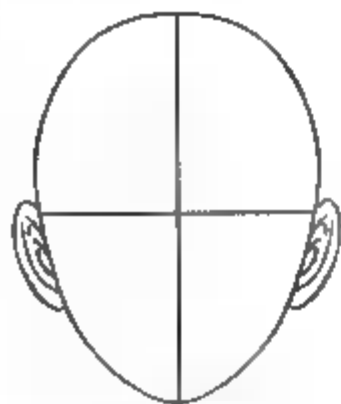

脸颊到下巴的线条倾斜度较大。

下巴线条略尖。

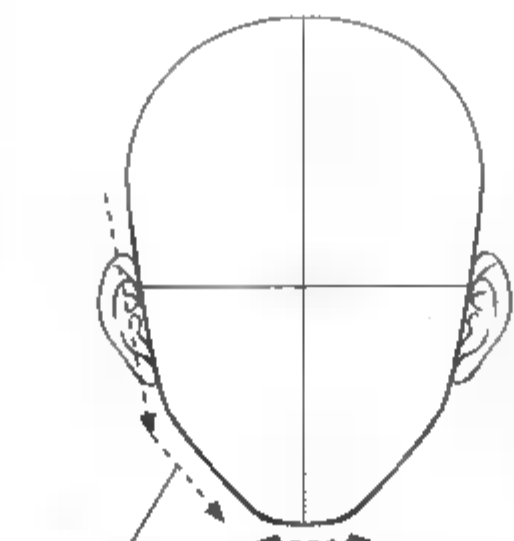

■ 男性的鹅蛋脸 ●

标准型

男性的鹅蛋脸整体比较长，各部分的线条较直，转折明显，棱角分明。

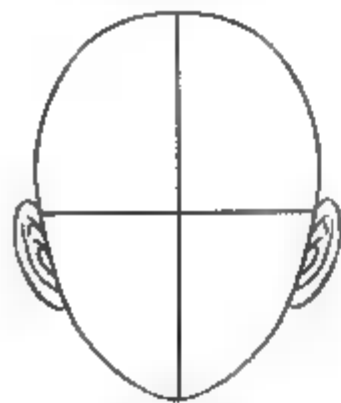

从脸颊到下巴的线条转折明显。

下巴更宽，底端线条比较平直。

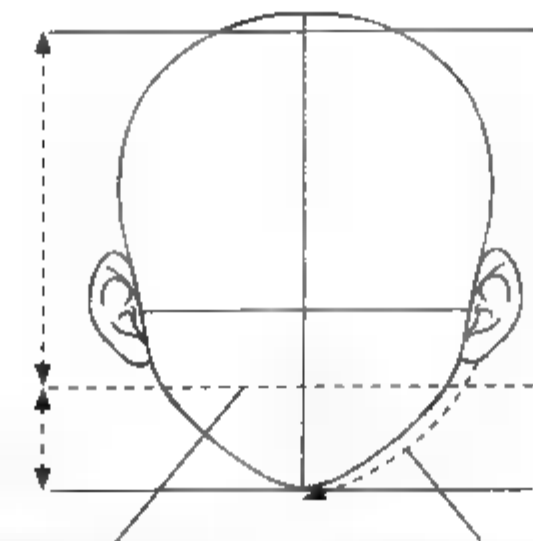

● 小孩的鹅蛋脸 ●

标准型

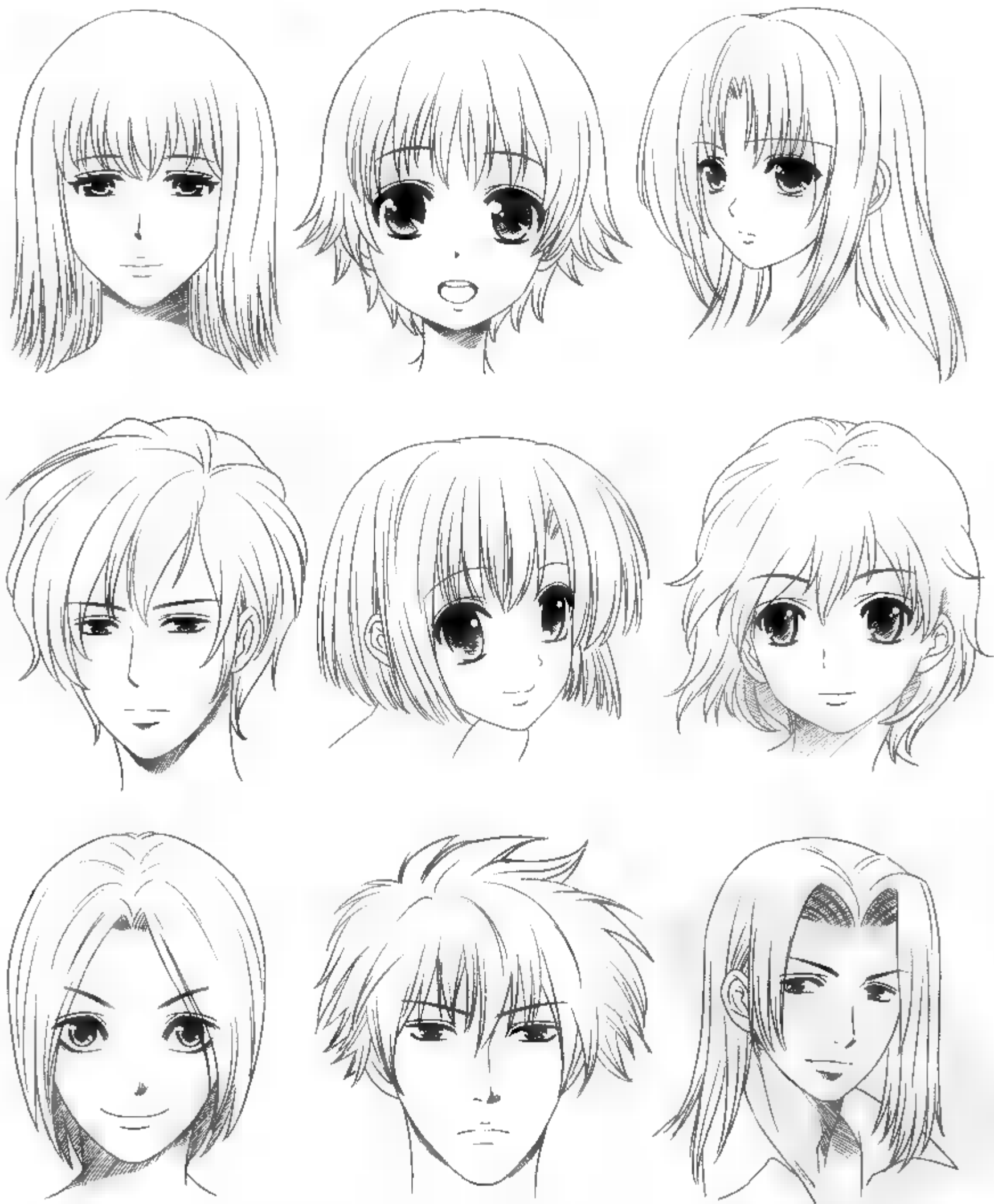
小孩的鹅蛋脸长度缩小，下巴较短，整个头部从上到下向中间收。

整个头部上大下小，五官主要集中在面部下半部分。

下巴线条的弧度和倾斜度较小。

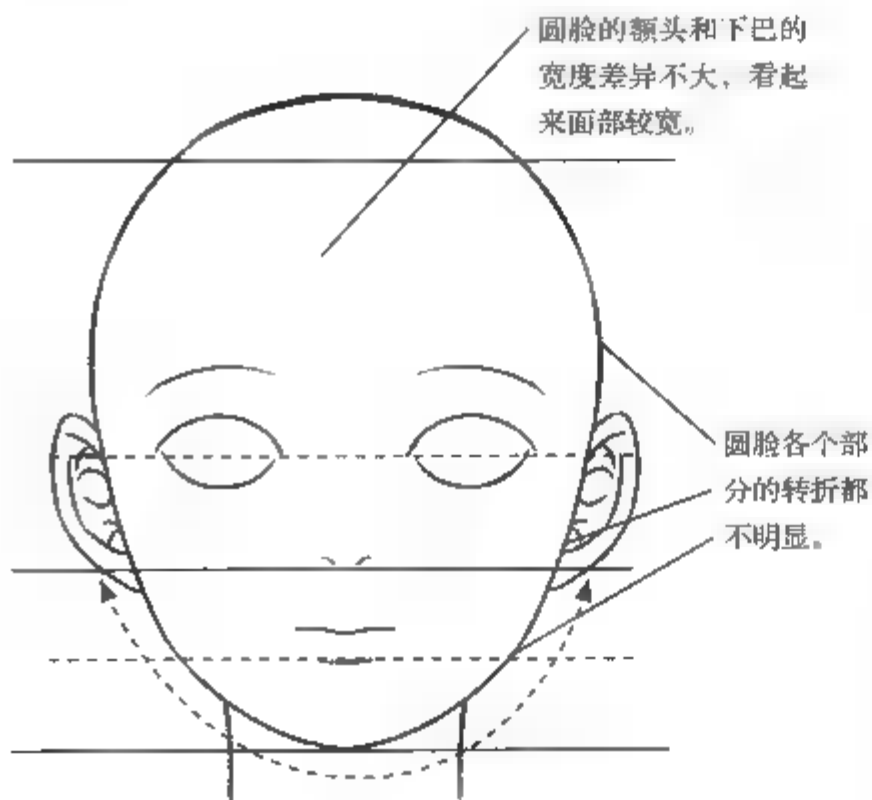

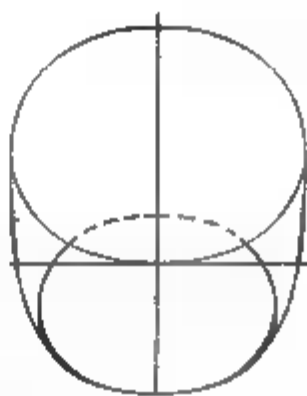
1.2 圆脸对角色塑造的表现

圆脸下颚线条平缓，整体圆润饱满，给人乖巧可爱的印象，在漫画中多用来塑造小孩子的角色。绘制时要注意人物下颚线条的处理，不要画得过于臃肿笨拙。

圆脸的基本特征

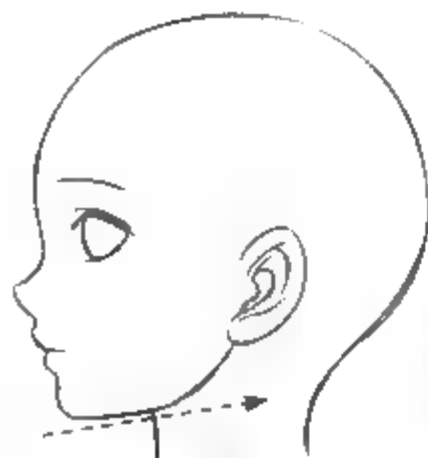
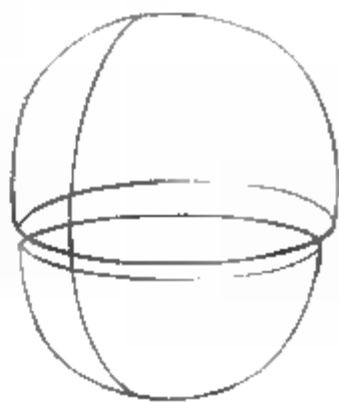

圆脸的下颚线条整体平缓，下巴处没有明显转折。

我们可以把圆脸的正面看做是由两个圆形组合而成的。代表头顶的圆较大，代表下巴的圆较小。

而在立体空间中，圆脸则可以看做是由两个大小不同的半球构成的，以眼睛所在的平面为界，上半部分较大，下半部分较小。

3/4侧面

圆脸在3/4侧面情况下，内侧脸颊线条比较平直，在眼窝处平缓地内凹，腮部线条凸出。

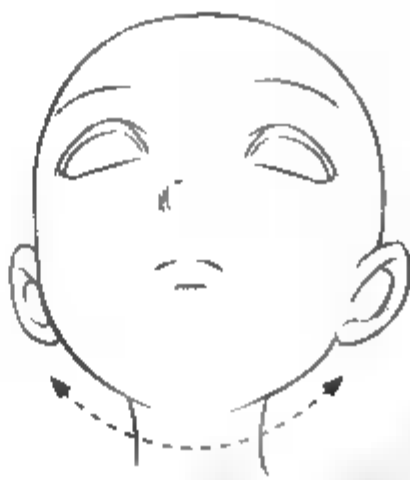
正侧面

从正侧面看，圆脸的各部分线条都很圆滑，下巴浑圆，与脖子的连接线条几乎水平，延伸到耳朵的脸颊线条弧度平缓。

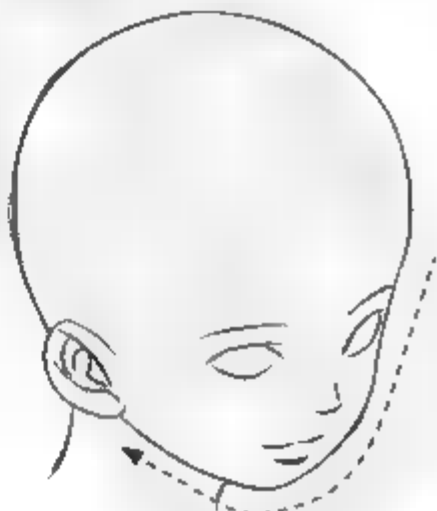
仰视

仰视角度下，圆脸的下半部分会占整个头部的大部分，下颚与脖子在两侧连接，下巴轮廓不明显，绘制时可以省略。

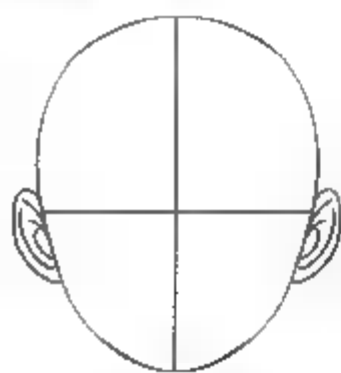

俯视

俯视角度下，圆脸的腮部明显向外凸出，下巴线条的弧度更加平缓。

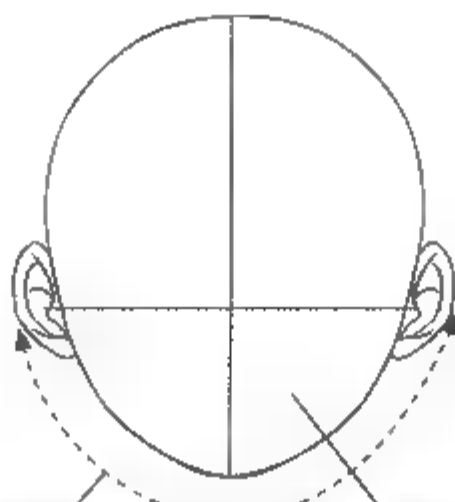

• 女性的圆脸 •

标准型

女性的圆脸下颌相对较窄，下巴形状圆润，整体看上去仍旧是一个圆形。

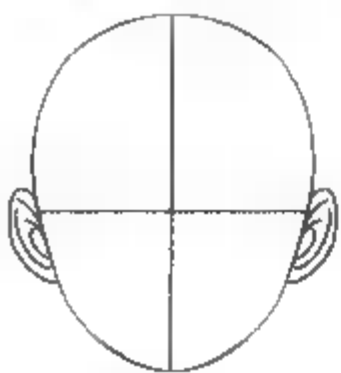

从颧骨到下巴线条弧度较大，下巴线条圆滑。

女性的圆脸五官的位置相对靠下。

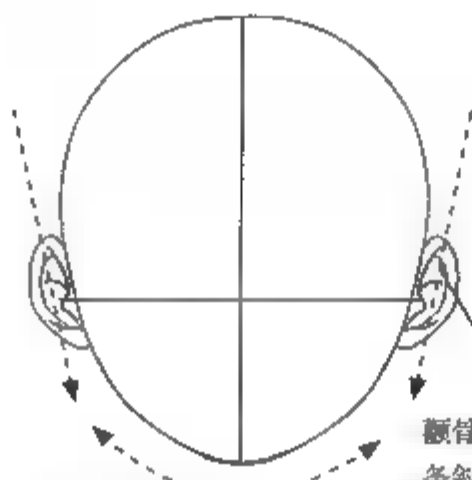

• 男性的圆脸 •

标准型

男性的圆脸略长，呈一个椭圆形，头部的上半部分和下半部分差异较小。

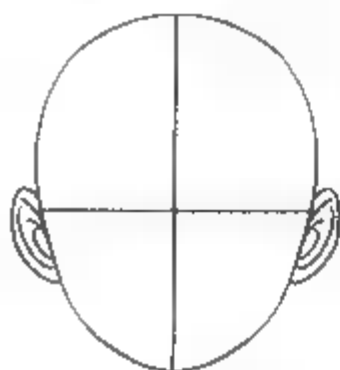

男性圆脸的下巴线条弧度平缓。

颧骨到下巴的线条斜度较小。

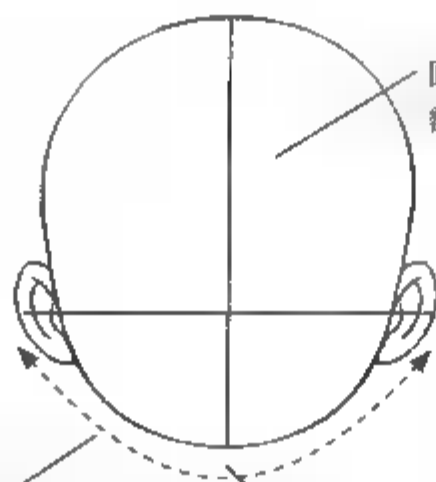

• 小孩的圆脸 •

标准型

小孩子的圆脸更趋近圆形，以眼睛为界，上半部分占面部的面积更大。

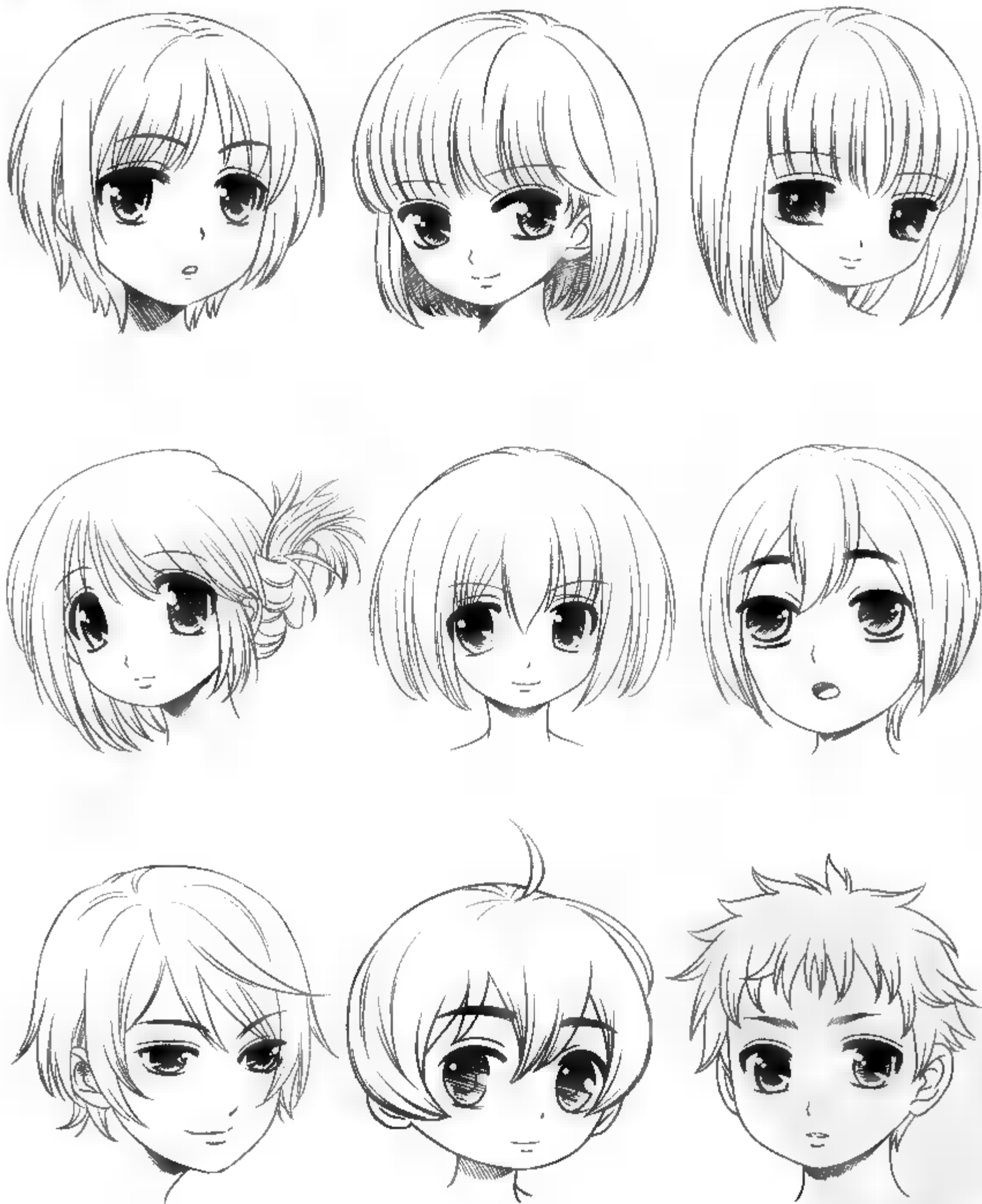

下巴的线条平缓，整个下巴到下巴没有转折。

下巴底端线条平缓。

圆脸小孩子的额头很大。

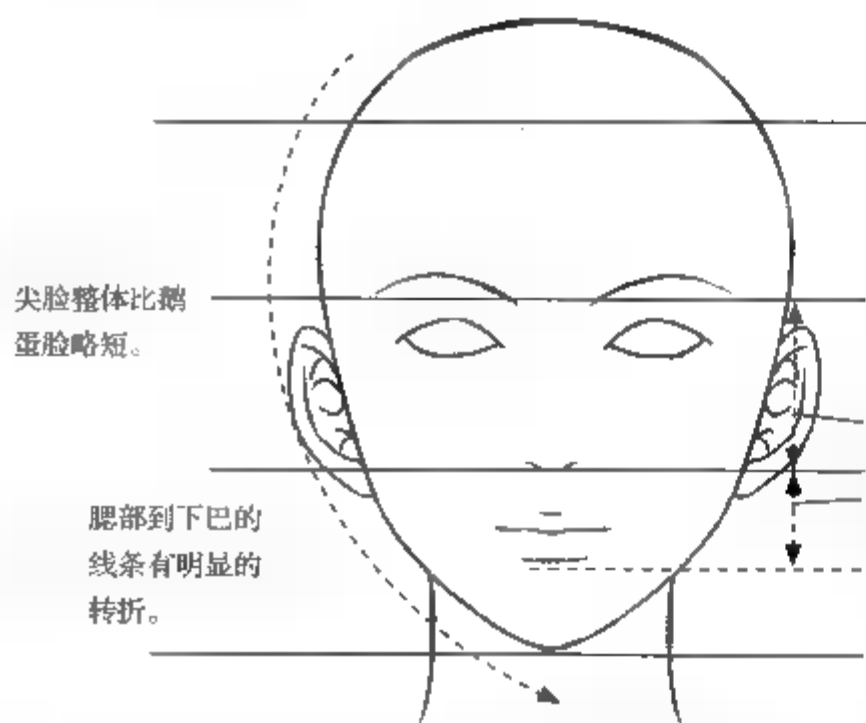

● 1.3 尖脸对角色塑造的表现

尖脸上部略圆，下部略尖，整体呈瓜子形，就是我们常说的瓜子脸。尖脸是所有脸型中最秀美的，在漫画中经常用来塑造漂亮的女性和俊美的男性。

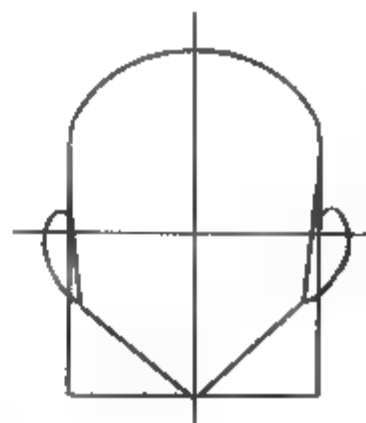
尖脸的基本特征

尖脸整体比鹅蛋脸略短。

腮部到下巴的线条有明显的转折。

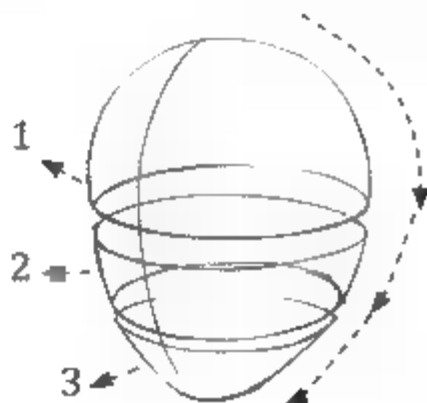
尖脸是最和谐的面型，颧面宽与下颌角宽呈黄金比例。

可将尖脸的正面看做一个半圆形、一个梯形和一个三角形的组合。

头部上半部分较宽，下半部分较窄，下巴尖锐是尖脸最重要的特征。

在立体空间中，尖脸的上半部分可以看做是一个半球，下半部分则可以看做是一个圆台下连接一个角度更小的圆锥体。

3/4侧面

尖脸的3/4侧面，内侧的面部线条急剧向下巴处收缩，颧骨不凸出，腮部内收。

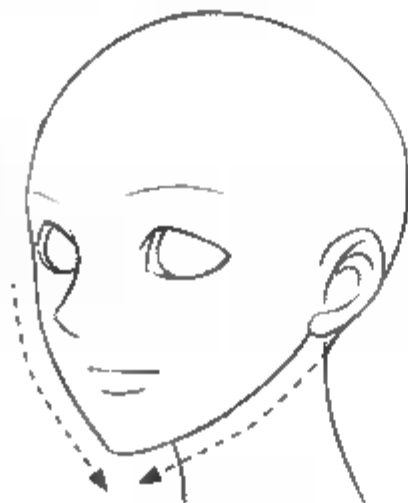

俯视

俯视角度下，尖脸的下半部分更加尖锐，几乎呈三角形，内侧的面部线条在颧骨下方略微凸出。

正侧面

尖脸的正侧面，下颚线条倾斜明显，比较平直，没有转折，下巴细小，整体呈锐角。

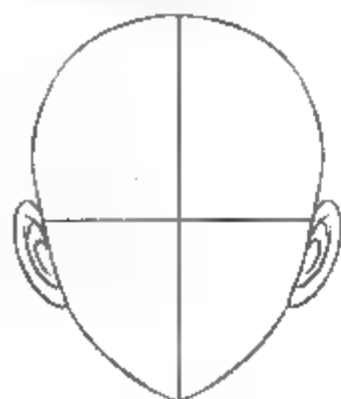

仰视

仰视角度下，内侧的面部线条在腮部略微凸出，在嘴角处向内收，下巴线条清晰，与脖子的分界明显。

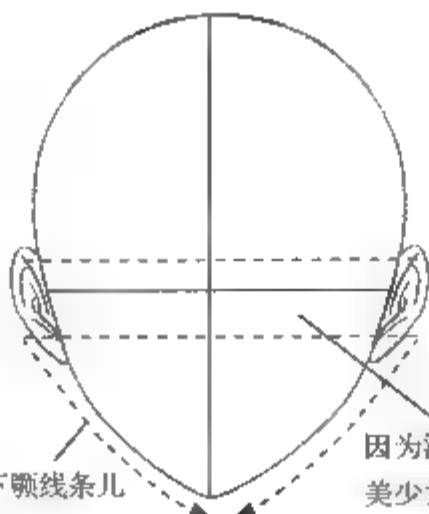

■女性的尖脸

标准型

女性的尖脸相对比较短，五官的位置偏下，下巴角度更加尖锐。

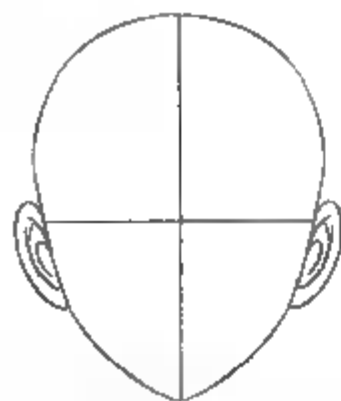

下颚线条儿几乎没有弧度，下巴呈一个尖角。

因为漫画中美少女的眼睛比较大，因此颧面部分比较窄。

■男性的尖脸

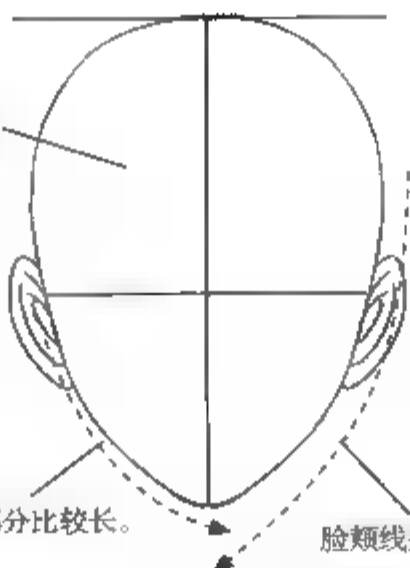

标准型

男性的尖脸略长，面宽较窄，下巴角度相对比较圆滑，下颚线条较长。

面部整体略长。

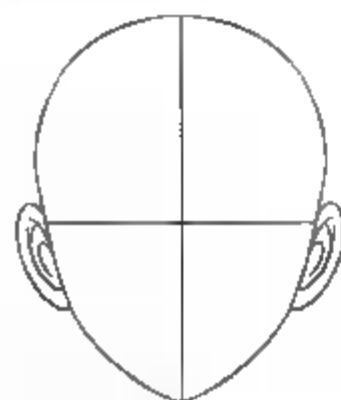

下颚部分比较长。

脸颊线条比较平缓。

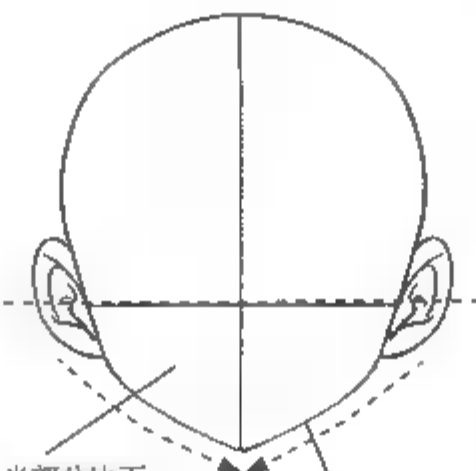

■小孩的尖脸

标准型

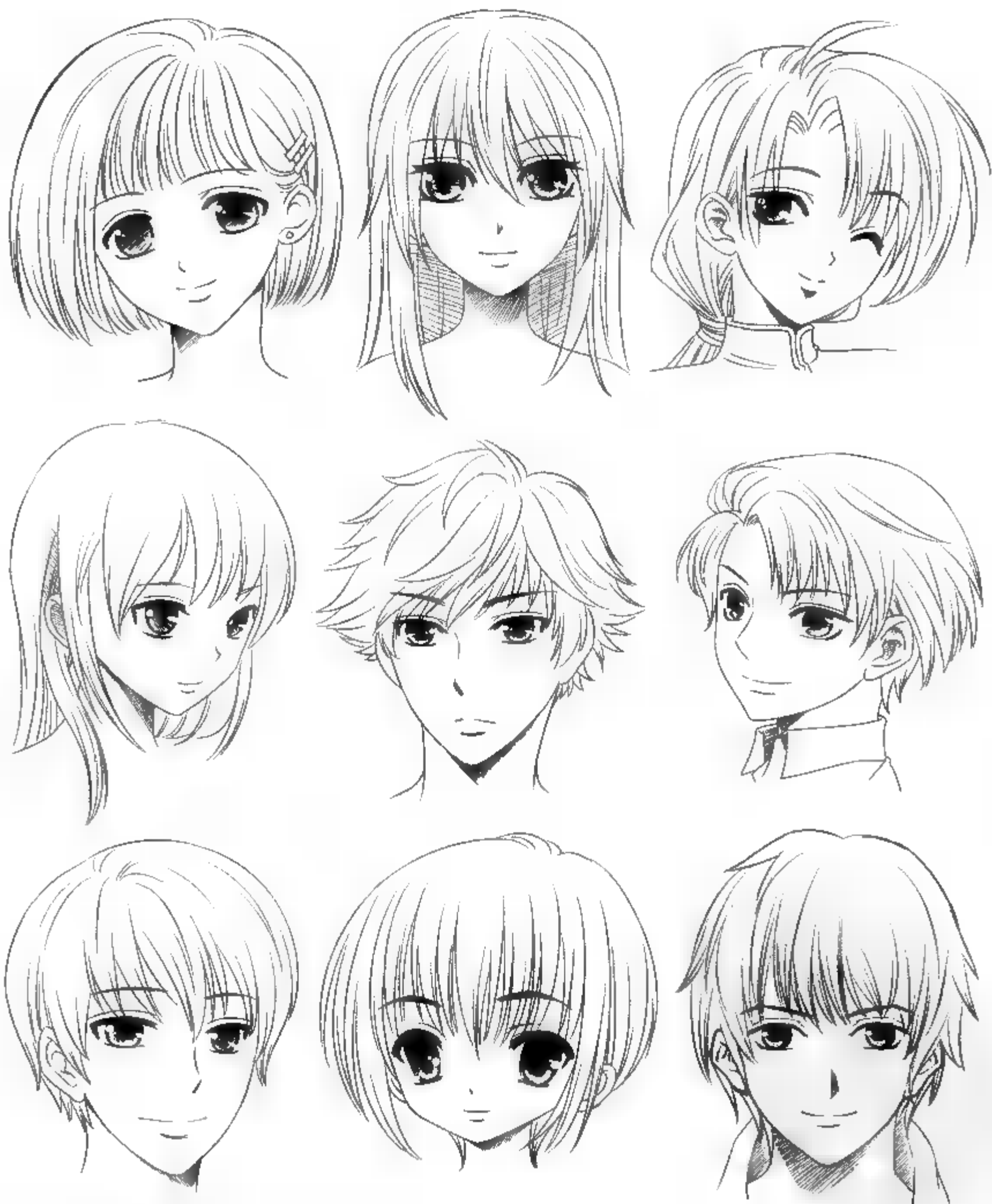
小孩子的尖脸，下巴部分比较短，即便下巴很尖锐，下颚整体也呈现出一个钝角。

面部的上半部分比下半部分大很多，五官主要集中在面部的下半部分。

下颚整体线条比较平缓，下巴呈一个尖角。

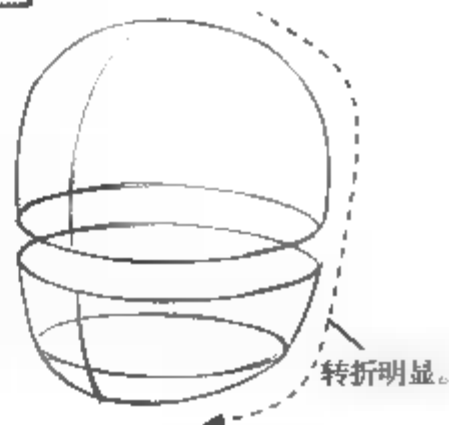
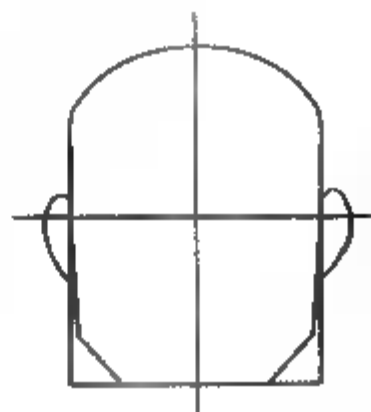
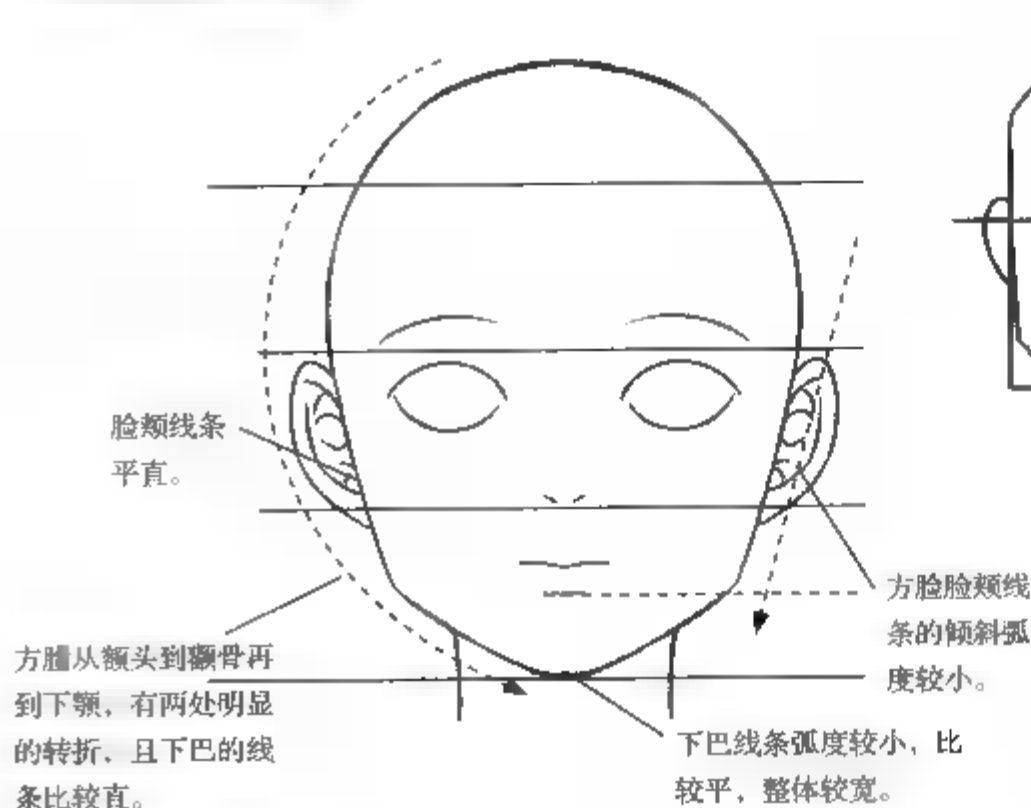

1.4 方脸对角色塑造的表现

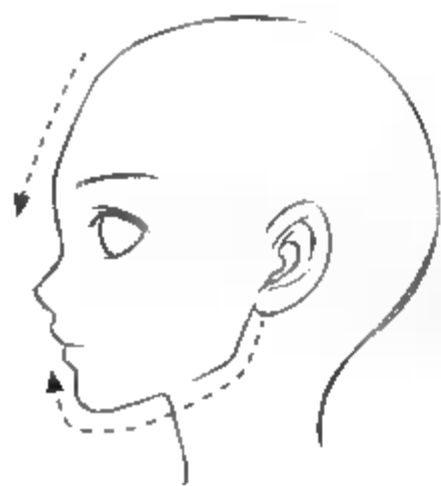
方脸整体略宽，下颌角线条有较大的转折，面部整体棱角分明，给人坚强勇敢的印象，在漫画中经常用来塑造性格活泼开朗、有些冒失的角色。

方脸的基本特征

头部宽度与高度的差异不大，面部各部分线条比较平直是方脸的最大特征。

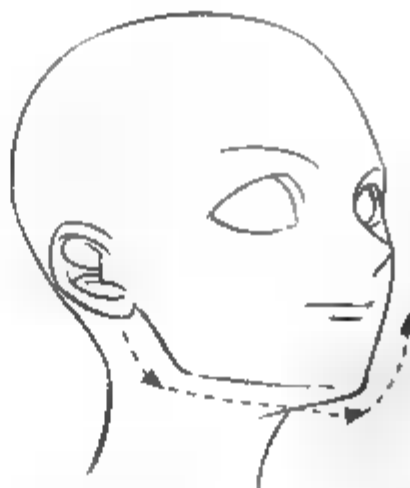
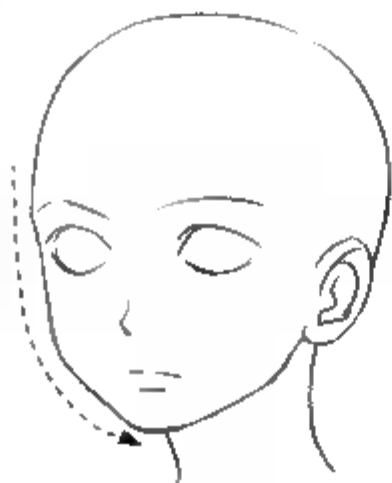
在立体空间中，方脸的上半部分可以看做是一个半球，下半部分则可以大体上看做是一个圆台。

方脸的正侧面，下颌角的线条清晰明显，下巴到耳朵的连线接近一条直线，下巴棱角分明，额头比较平坦。

3/4侧面

方脸的3/4侧面，内侧的面部线条接近直线，腮部有棱角，下颌线条平直，下巴比正面时看略窄。

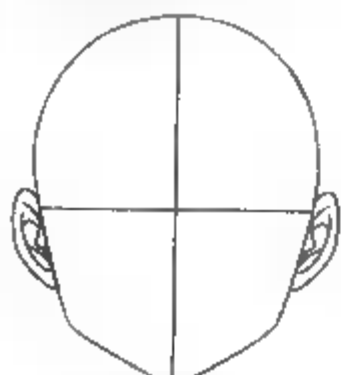
仰视角度下，方脸的下巴形状明显，下颌线条清晰，内侧面部的线条平直，眼窝较深，整个面部棱角分明。

俯视

俯视角度下，方脸的下颚与耳朵连接的线条略向内收，突出下颌角的棱角，额头平坦，肩骨略微凸出。

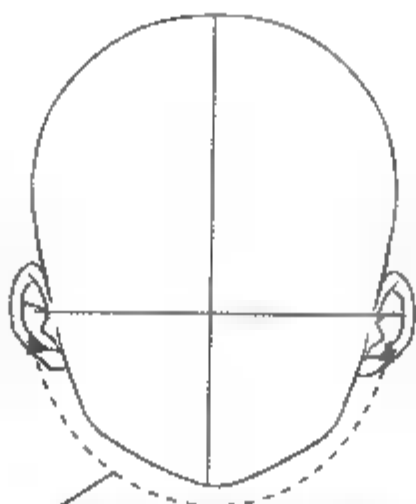

■ 女性的方脸

标准型

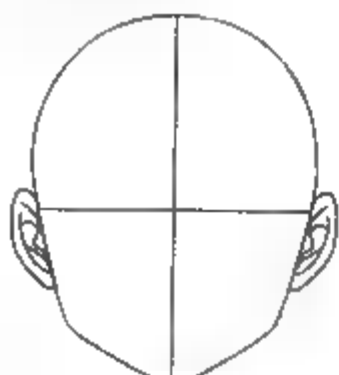
绘制女性的方脸，下巴整体较窄，面部线条向内收，下巴形状比较圆润。

大致形状不变，下巴宽度略窄，弱化下颌角和下巴的棱角，增添女性的柔美气质。

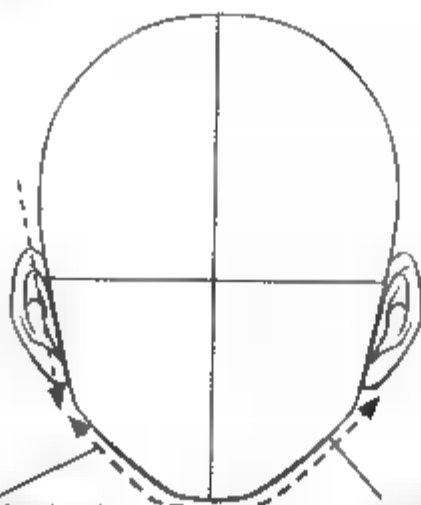

● 男性的方脸

标准型

男性的方脸面部线条更加平直，下颌角更为凸出，下巴宽度增大，面部整体较宽。

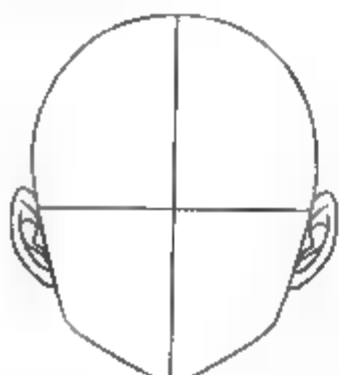
脸颊线条与下颌线条的夹角更大。

下巴的宽度更大，形状更加平整。

下颌线条几乎没有弧度，接近直线。

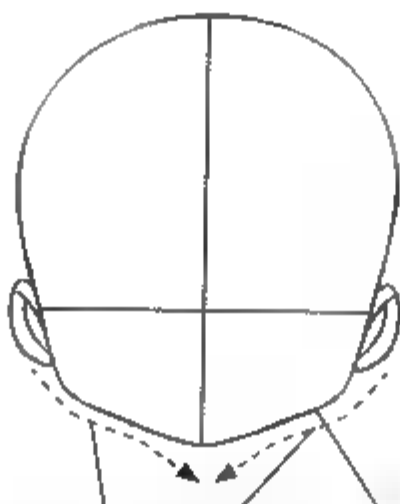

■ 小孩的方脸

标准型

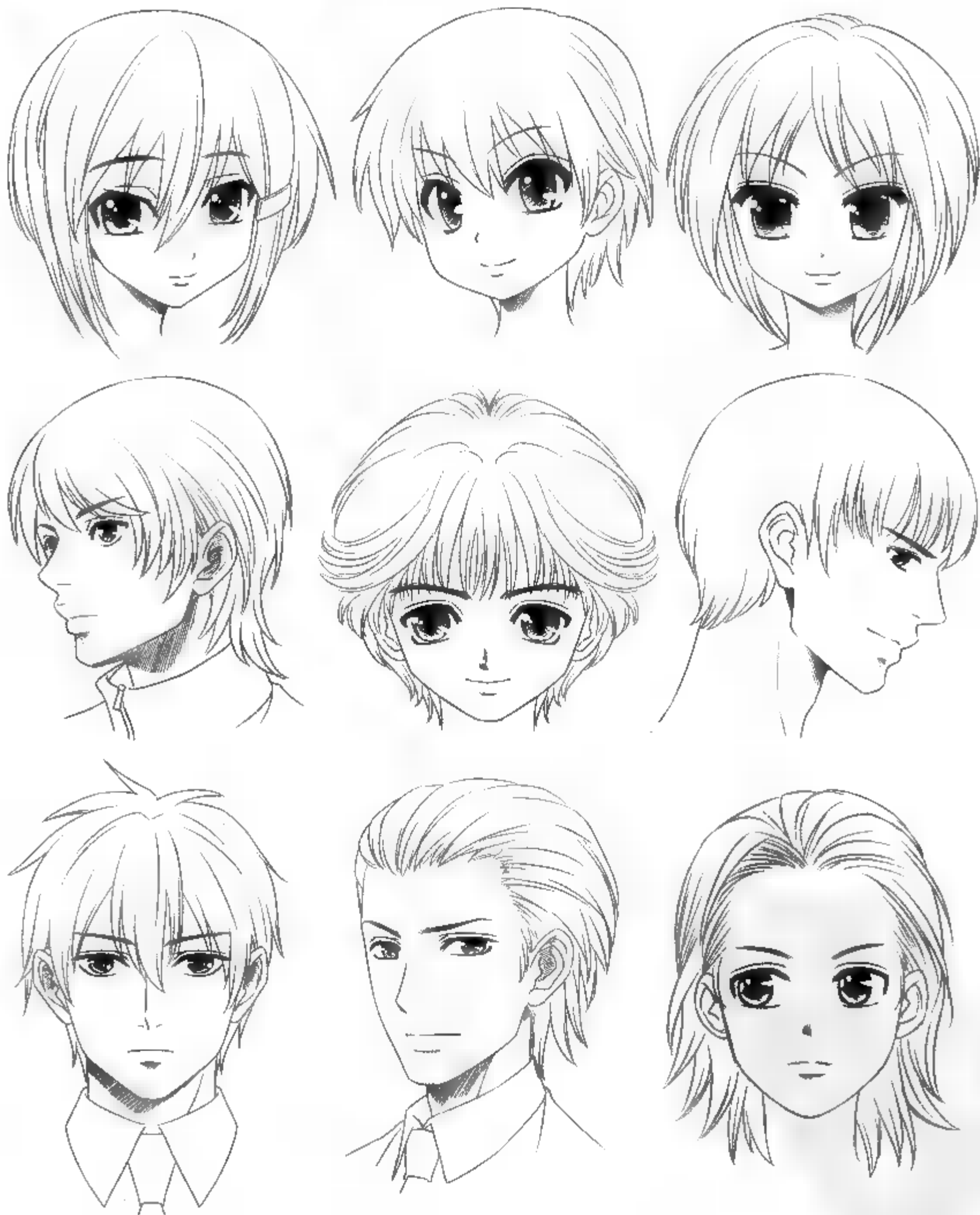
小孩的方脸下巴的长度缩短，头部整体比较短，下颌线条略向内收，这样可以使面部看上去不会太僵硬。

下巴形状圆润，下颌线条略向内收，保留小孩子可爱的面部特征。

下颌整变短。

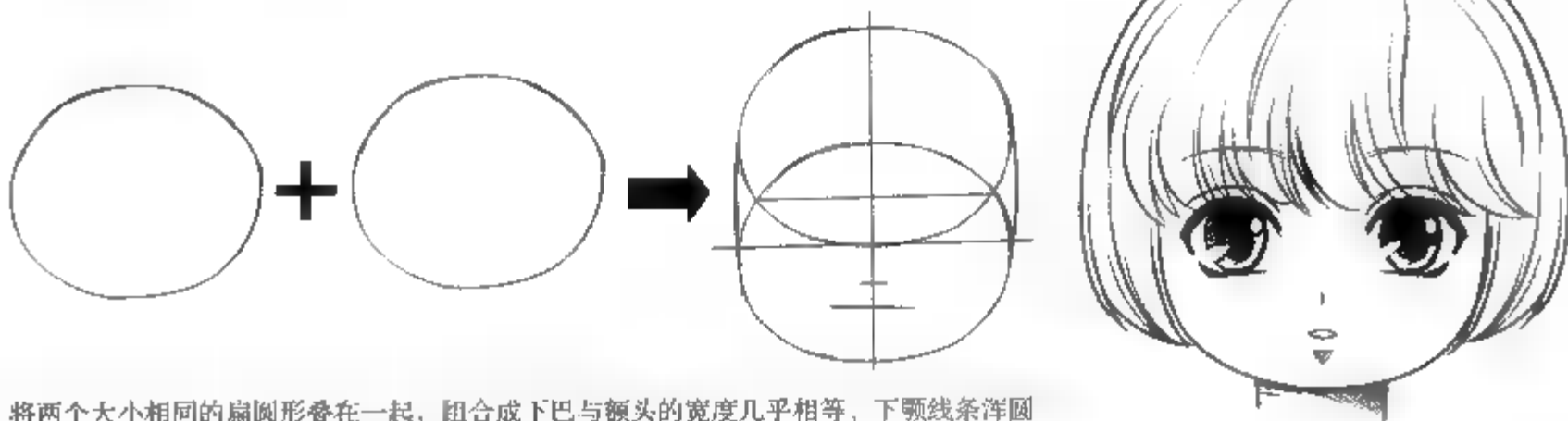

1.5 其他脸型对角色塑造的表现

除了前面四种常见的脸型外，在漫画作品中还会出现许多其他形状的脸型，这些脸型常用来塑造儿童、老人和一些相貌特征比较特别的角色。无论是怎样的脸型，都是从前面四种基本脸型演变出来的，我们可以使用两种方式进行特殊脸型的绘制。

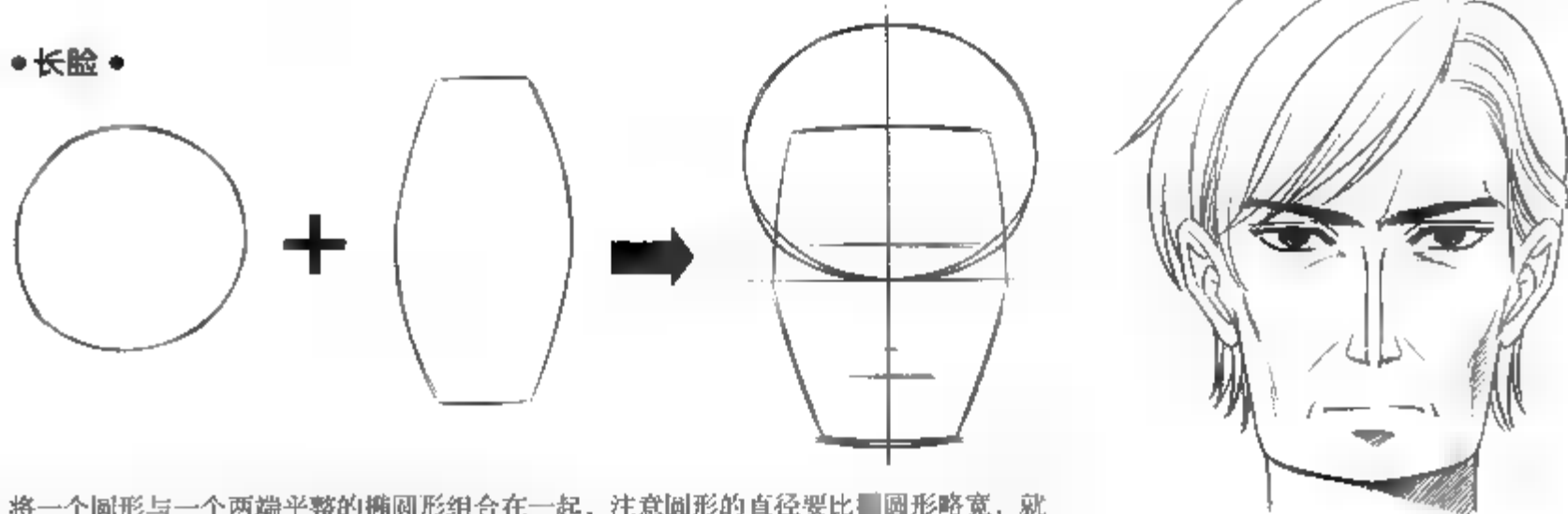
几何图形组合的脸型

■ 田字脸 ■

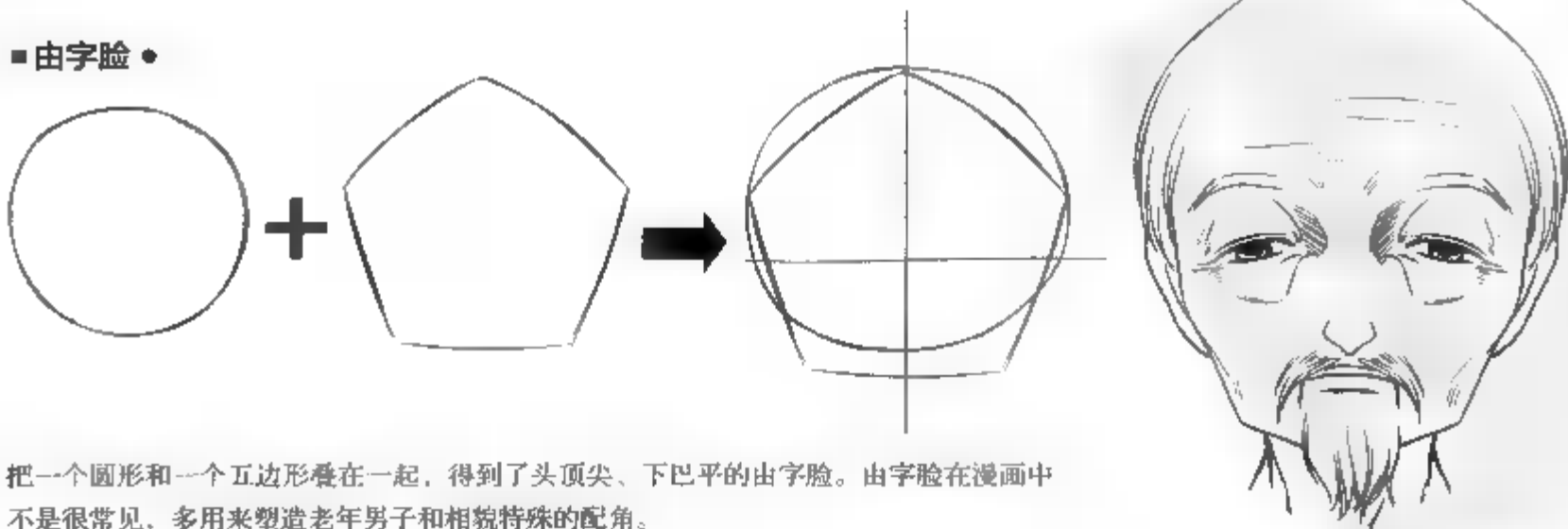
将两个大小相同的扁圆形叠在一起，组合成下巴与额头的宽度几乎相等，下颚线条浑圆的田字脸。这种脸型多用来塑造可爱的小孩。

● 长脸 ●

将一个圆形与一个两端平整的椭圆形组合在一起，注意圆形的直径要比椭圆形略宽，就得到了长脸。这种脸型多用于塑造严肃认真的中年男子。

■ 由字脸 ■

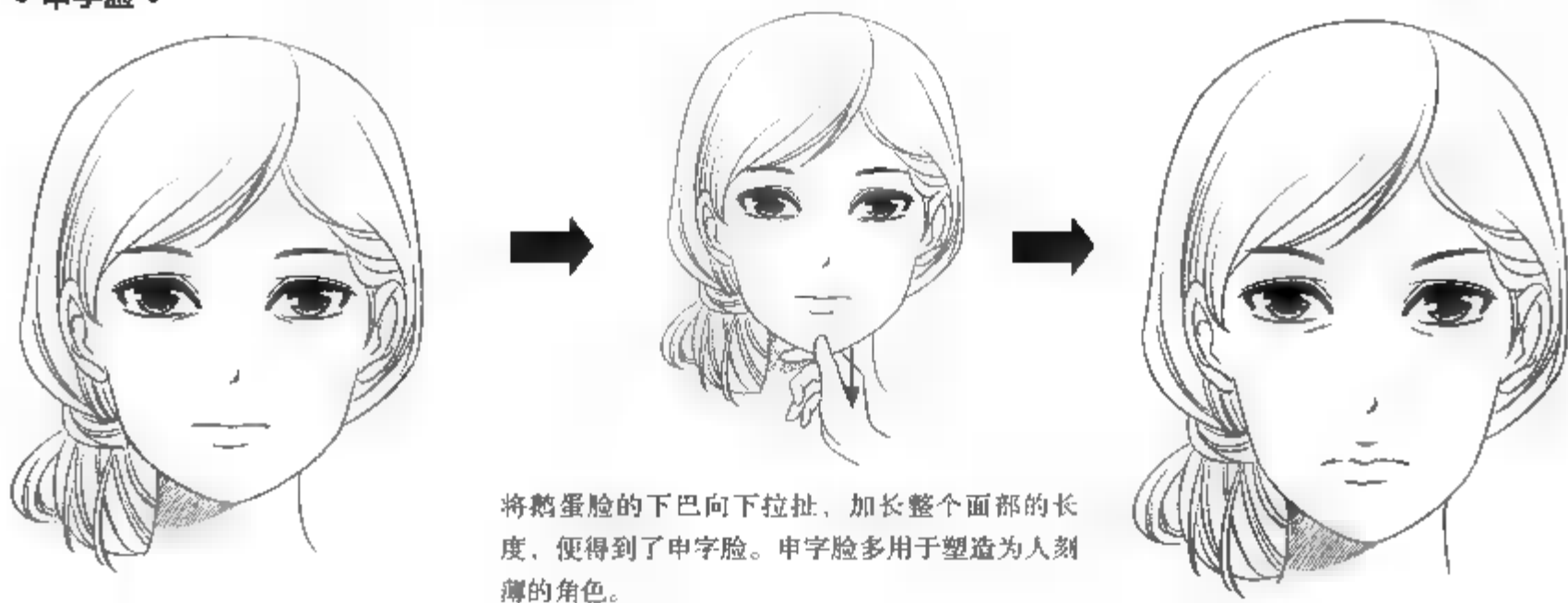

把一个圆形和一个五边形叠在一起，得到了头顶尖、下巴平的由字脸。由字脸在漫画中不是很常见，多用来塑造老年男子和相貌特殊的配角。

• 包子脸 •

• 申字脸 •

• 栗子脸 •

五官是表现角色特征的关键

五官是区分人物相貌的最重要元素，是读者对角色个性最直接的认识，具有特色的五官可以提高漫画角色的认知度和存在感。

2.1 眉毛在塑造人物时的作用

眉毛可以直接改变漫画人物给读者的第一印象，绘制时要从眉毛的粗细、角度以及与眼睛的距离等几个方面考虑。

眉毛的粗细

粗眉毛

细眉毛

眉毛越粗越浓，人物看起来越男性化。浓粗的眉毛多用于塑造比较成熟的男性，而细眉则适合用于女性和相貌俊美的帅哥。

眉毛的角度

上挑

下垂

眉梢向上挑起能使人物看起来更精神，更有气势；而眉梢下垂则多用于塑造温柔和善或性格懦弱内向的角色。

眉毛与眼睛的距离

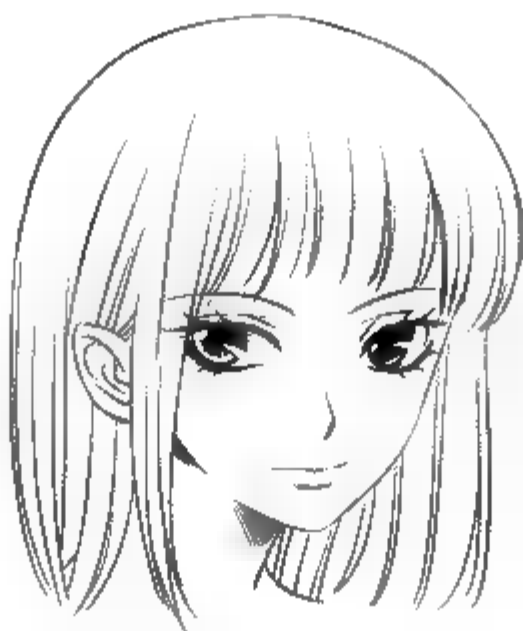

距离近

距离远

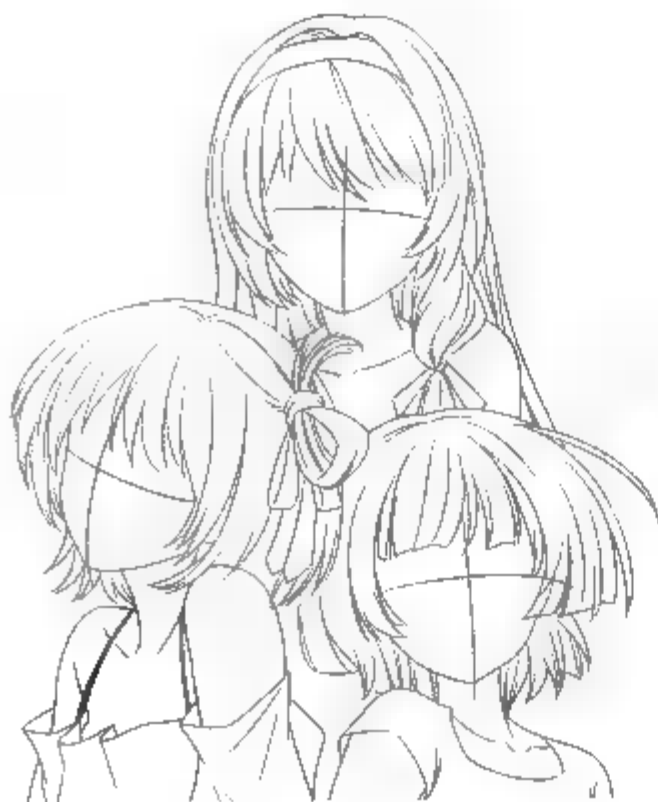
眉毛和眼睛的距离同样影响人物的气质，眉毛与眼睛距离较近，人物看起来更有气势、更帅气；眉毛和眼睛距离较远时，人物看起来比较憨厚，且比较可爱。

■ 2.2 眼睛在塑造人物时的作用

人物五官中最重要的是眼睛。在漫画中，人物眼睛是决定漫画风格的重要元素。在进行设计的时候，要尽可能地让不同的角色拥有不同形状特征的眼睛。

形状是眼睛的第一特征

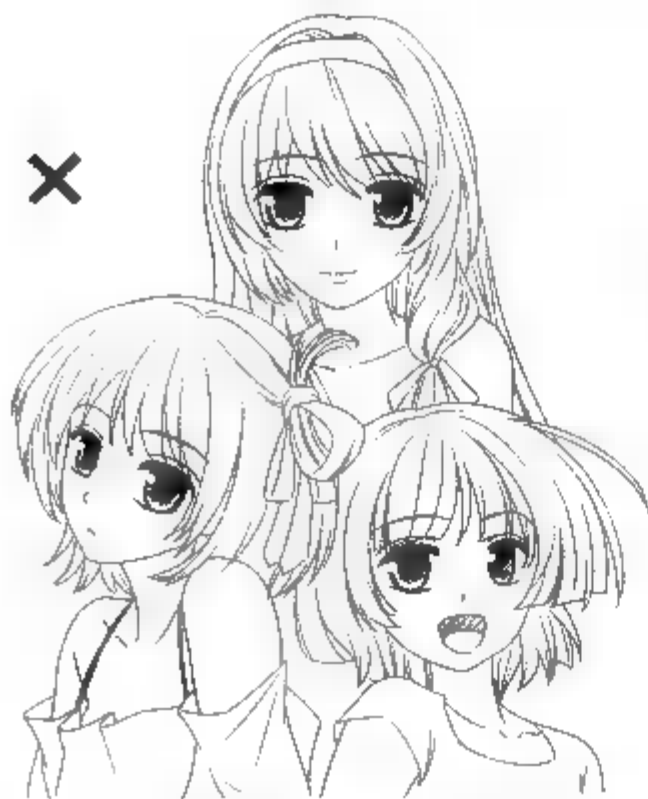
在进行角色绘制时，我们会对不同的人物发型和服装进行不同的设定。

不同形状的眼睛可以明显地将人物进行区分，初步展现人物的性格，分别给读者留下不同的印象。

×

三个人物的眼睛形状完全一样，就会削弱角色的个性，使读者不容易辨认，难以留下深刻的印象。

三种形状不同的眼睛

形状完全不同的眼睛可以成为角色的特征，即便是在进行局部特写描绘时，也能使读者了解到表现的是哪个人物。

三种形状相同的眼睛

形状相同的眼睛不能将人物区分开来，在进行局部描写时看起来好像是同一个人。

• 女性 •

• 男性 •

■长的普通型眼睛常用来塑造性格成熟温和的角色。

大小适中的普通型眼睛常用来塑造性格比较开朗的青少年。

普通型的大眼睛经常用来塑造活泼可爱的小孩子。

普通型

最普通的眼睛类型

细长的吊梢眼经常用来塑造性格阴险、比较坏的角色。

普通的吊梢眼经常用于塑造相貌妖艳性感、偏阴柔的角色。

较大的吊梢眼经常用于塑造性格叛逆倔强、比较野性的角色。

吊梢眼

气势较强的类型

细长的下垂眼常用来塑造性格内向、比较软弱的角色。

普通的下垂眼常用来塑造性格温柔娴静、比较稳重的角色。

较大的下垂眼常用来塑造乖巧可爱的小孩子角色。

下垂眼

气势较弱的类型

眼珠大小对角色特征的影响

眼珠较大，上部的轮廓被上眼睑遮挡，下部轮廓与下眼睑相切，这类眼睛适合用于塑造孩子或正直诚实的正面角色。

眼珠大小适中，超过眼睛高度的一半以上，这类眼睛适合塑造比较帅气的角色。

眼珠较小，大小不足整个眼睛高度的一半，眼白较多，这类眼睛适合塑造比较冷酷的角色或反面角色。

不同的眼睛细节可以表现不同的角色

眼睛轮廓线比较平直，眼珠呈四角形，整体给人感觉十分硬朗，适合塑造热血青年。

上眼睑较厚，睫毛浓重，高光占人物眼珠的面积很大，不表现瞳孔，适合塑造让人难以捉摸的角色。

圆圆的眼睛，眼珠呈椭圆形，瞳孔上的高光部分比较复杂，配合精致的眼睫毛，适合塑造美少女。

眼睛整体偏细长，瞳孔呈豌豆形，并有大面积高光，给人水汪汪的感觉，适合塑造性感的女性。

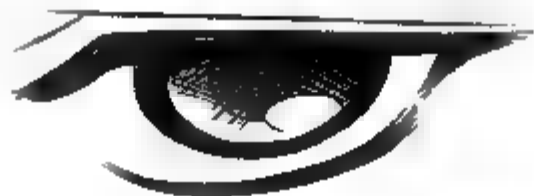
眼睛是用短线描绘而成，整体产生一种金属感和虚无感，适合用来塑造多愁善感的角色。

眼睛的整个轮廓较圆，不强调眼角，并省略下眼睑，适合塑造小孩子或配角。

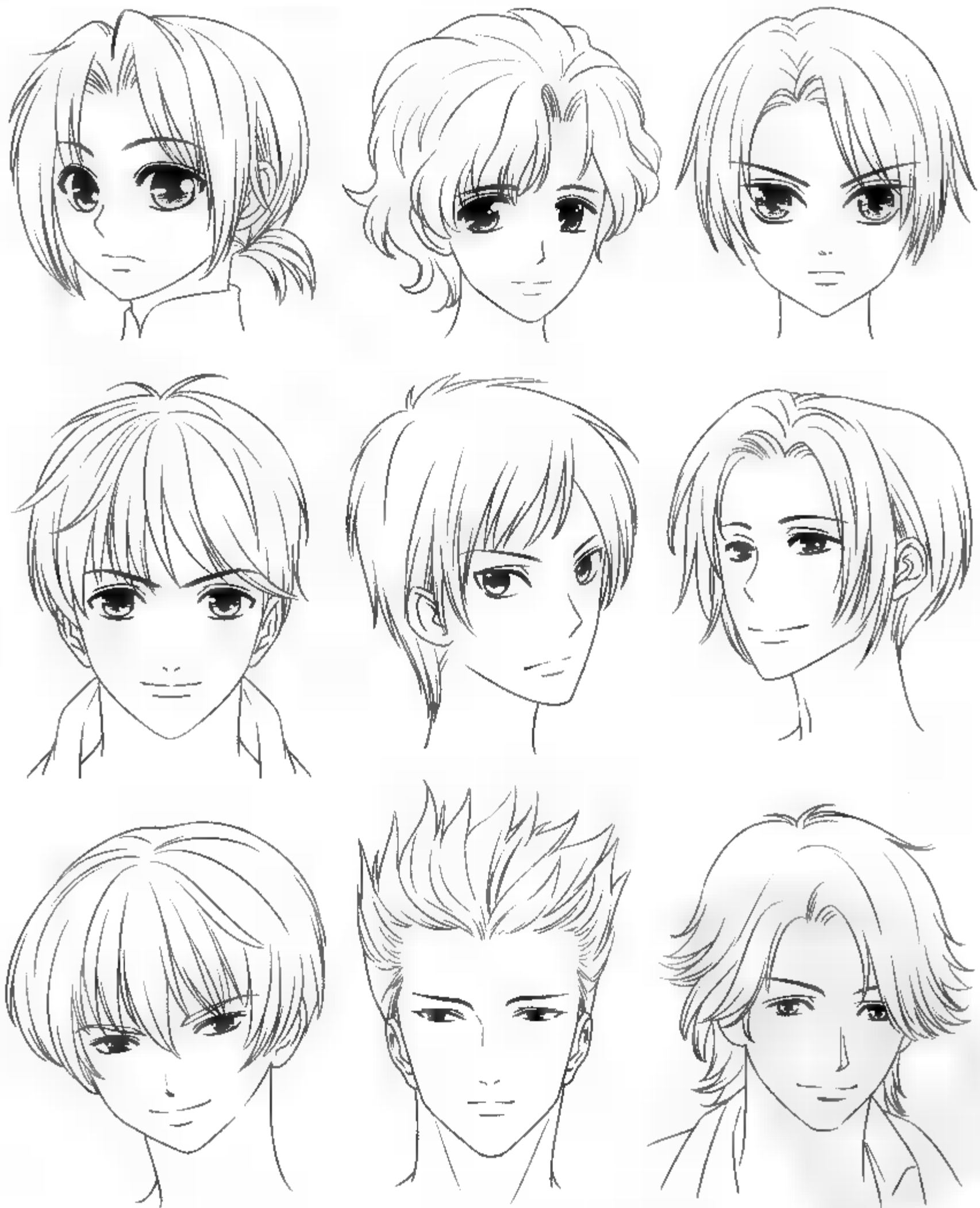
眼睛线条简单，瞳孔高光和留白较小，眼白面积较大，给人冷酷无情的印象，适合用来塑造反面角色。

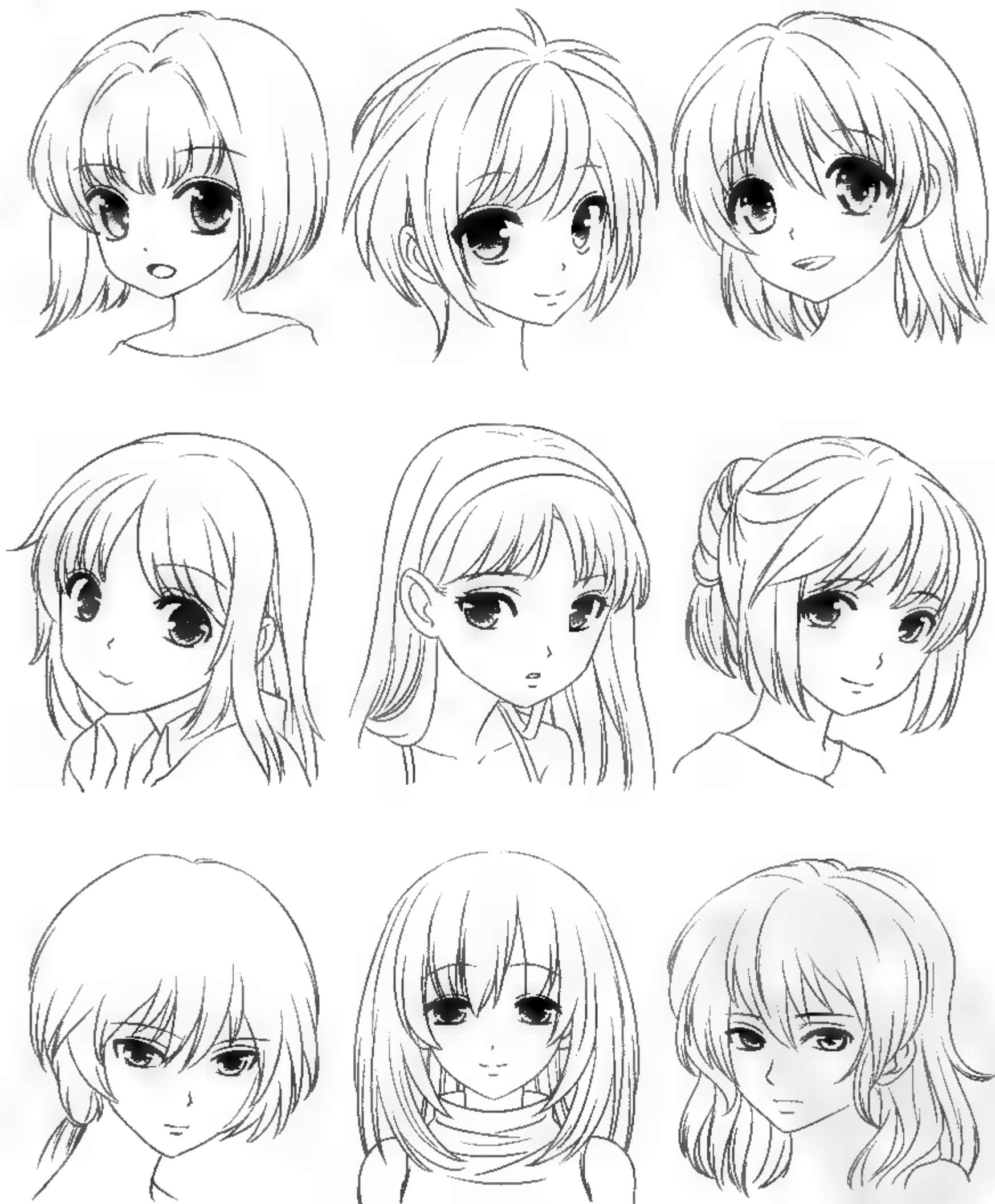

外眼角细长尖锐，向上吊起，下眼睑线条浓密，瞳孔的一半被上眼睑遮挡，给人阴沉沉的印象，适合塑造暗黑型的角色。

瞳孔的边缘用放射状的短线排列而成，下眼睑画上细密的睫毛，给人华丽的感觉，适合相貌美丽的角色。

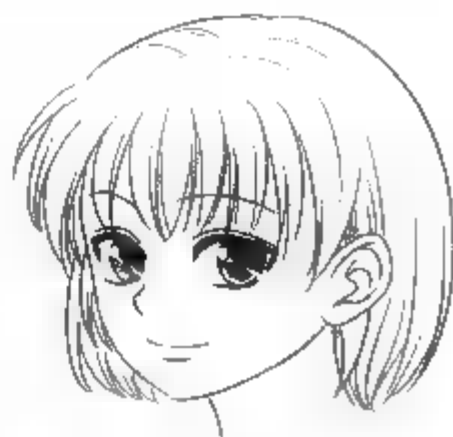

● 2.3 鼻子在塑造人物时的作用

在绘制漫画人物时，鼻子的造型对于角色的塑造有着很大的辅助作用，精致的鼻子能够增加人物的立体感。不同的鼻子还能体现出人物不同的年龄和性格特征。

漫画型的鼻子

画漫画型的鼻子时，只需要画出鼻子的尖端部分，省略鼻梁和鼻孔。

从正侧面和3/4侧面看，漫画型的鼻子鼻梁下塌，鼻尖向上翘起，整个鼻子小巧精致，适用于塑造可爱的女性角色和小孩子。

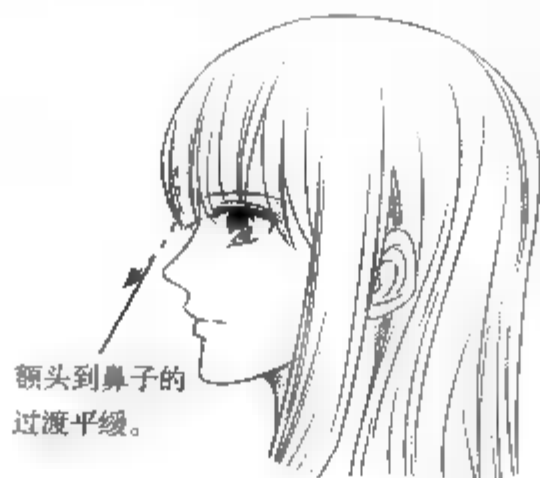
中间型的鼻子

画中间型的鼻子时，一般从鼻梁大约2/3的部分开始描画，通常省去鼻孔。

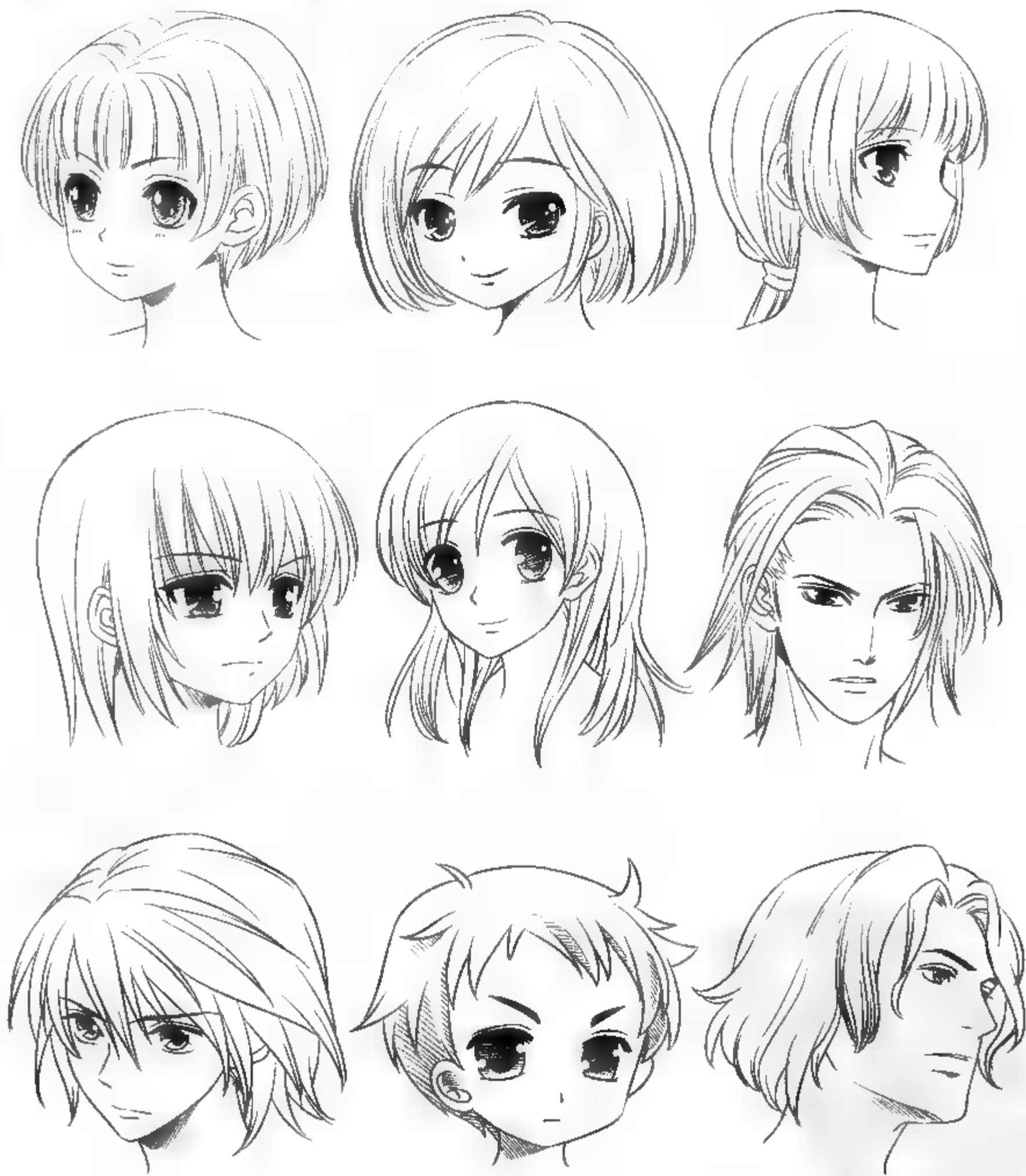
从正侧面和3/4侧面看，绘制中间型的鼻子时是从眼窝部分开始画出鼻梁的线条，鼻尖向前，鼻底与鼻梁的线条约为90°，呈一个直角。

写实型的鼻子

画写实型的鼻子时，需要完整地画出鼻梁与鼻头部分。

从正侧面看，写实型的鼻子鼻梁较高，线条比较平直，额头到鼻子在眼窝处的转折比较小。当处于3/4侧面角度时，需要用简单的阴影线表现出鼻翼部分。

● 2.4 嘴巴在塑造人物时的作用

在区分人物相貌方面，嘴巴的特征仅次于眼睛，嘴巴的大小，嘴唇薄厚以及颜色、质感的表现都能影响到人物特征的体现。

不同的嘴唇结构对人物的影响

用线条和少部分阴影表现出嘴唇的结构，不画出唇形，这种手法在少年漫画中较为常见。

嘴唇的上下轮廓都被省略，只用细密的排线表现下唇阴影。

正侧面角度下，下唇的立体感较弱，与前面3/4侧面角度时相对应。

用线条分别描画出上下唇的弧形结构，并用线条的粗细变化表现出下唇的厚度，这种画法是漫画中最常见的。

下唇的线条是从嘴角延伸出来的，绘制时下唇线要与嘴角对应。

正侧面角度下要清楚地画出下唇的形状，表现出凹凸的立体感。

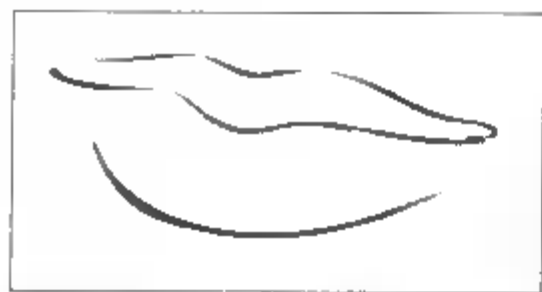
强调嘴唇整体的立体感，并用简单的短弧线表现出人中的位置。

表现人中位置的短弧线与嘴唇线条的距离要适当，一般上唇比下唇略薄一些。

从正侧面看人中到上唇的转折更明显，并用短线强调立体感。

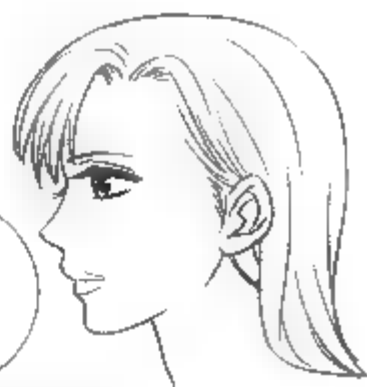
上唇与下唇的轮廓都被较为清楚完整地描绘出来，并用线条的粗细与断续表现立体感，这种画法在漫画中多用来描绘女性的嘴唇。

上下唇的轮廓线都很清楚，下唇线要比上唇线更粗、更清晰。

正侧面角度时，嘴唇的轮廓线条在高光和凸起的位置断开，更能体现出立体感。

嘴唇颜色的表现

用轮廓线表现嘴唇时，表示颜色多为自然色，一般用于表现年轻的少女或小女孩。

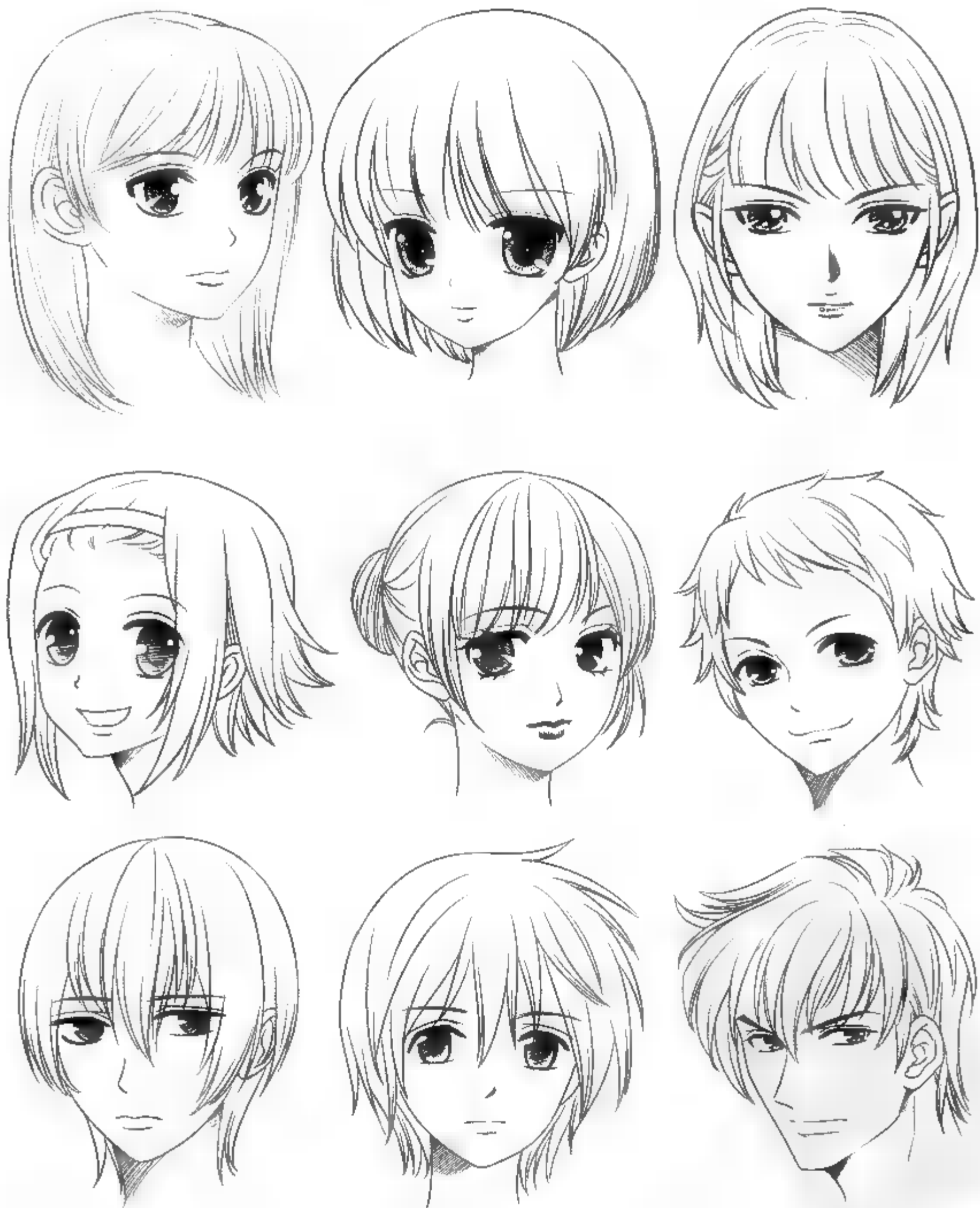
用强调下唇高光的方式表现的多为唇彩等有光泽度的颜色，一般用于表现时尚的年轻女性。

用整体阴影描画的嘴唇颜色多为比较深的口红，一般用于表现比较成熟的女性。

在描画嘴唇颜色的时候要注意不要把颜色涂得过黑，以免影响美观。

2.5 耳朵在塑造人物时的作用

在绘制人物头部时，耳朵是五官中经常会被忽略的部分。其实耳朵对于突出人物特点起着很重要的作用，有时还是塑造特殊漫画角色的关键。

不同人物耳朵形状结构的差异

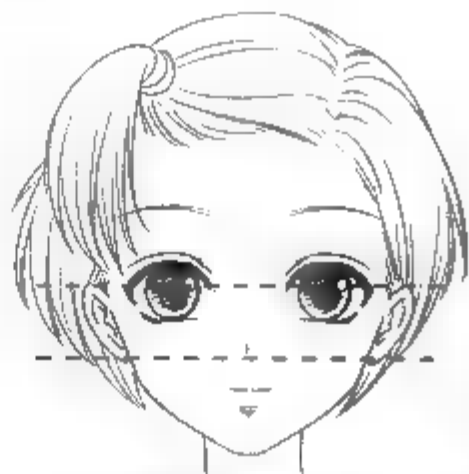
男性的耳朵比较薄，外形轮廓棱角分明，整体看起来较长，耳廓内的结构复杂。

女性的耳朵厚实，形状较圆润，轮廓线条平滑，耳廓内部结构比较简单。

小孩子的耳朵接近一个半圆形，整体轮廓几乎没有转折，内部结构只用简单的几根线条表现即可。

绘制耳朵的时候要注意耳朵的纵向基本是固定的，一般为从眼角到鼻尖的高度。

绘制简单化的耳朵时也不要忽略结构，要表现出耳朵的厚度。

特殊形状的耳朵

特殊形状的耳朵都是从基本形状的耳朵衍生出来的。

整体向上的尖形恶魔耳朵的下半部分与普通耳朵一样，只是将上半部分拉长、变尖。

鱼翅耳朵是以耳根为基础，向上下两个方向同时延伸。

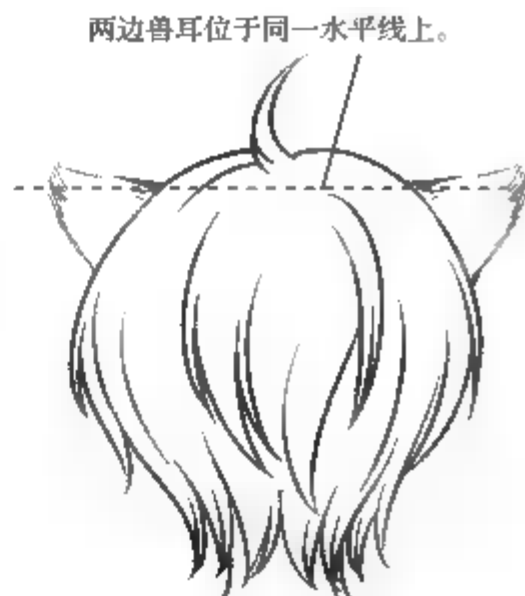
• 兽耳的位置 •

耳根在头发中间。

从侧面看能明显看出兽耳的位置比较靠上。

两边兽耳位于同一水平线上。

兽耳生长在头部两侧略偏上的头发中，耳根部分被头发遮挡住。

头部两侧的兽耳要位于同一水平线上。

■ 兽耳对于角色塑造的作用 ■

形状要圆润。

拥有鼠耳的角色大多性格活泼可爱、好动乐观，并且有些天真。

绘制方法与双马尾相似。

下垂的狗耳多用来塑造性格温柔老实、和蔼可亲的角色。

狐狸耳朵的尖端要向上翘起。

狐狸耳朵多用来表现相貌美丽妖艳、聪颖智慧的角色。

用下垂和变形的方法表现兔耳的柔软。

拥有兔耳的角色多为胆小爱哭、性格软弱的娇小女性。

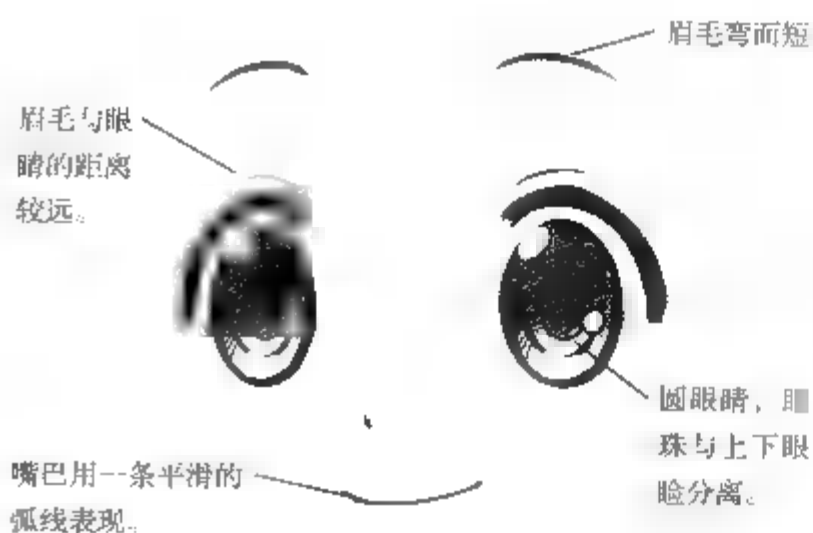

■ 2.6 五官组合在塑造人物时的作用

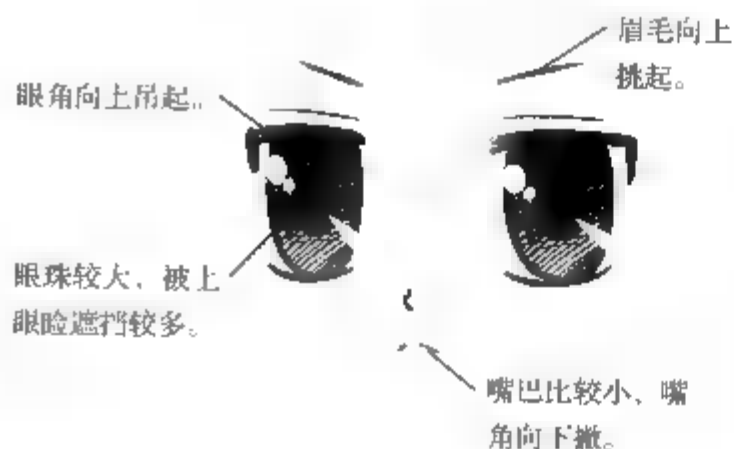
只有鼻子或眼睛无法构成一张完整的人物面孔，必须将人物的五官进行合理的搭配才能组合出自己想要塑造的角色形象。

小孩子的各种五官组合

● 可爱型 ●

● 早熟型 ●

● 调皮型 ●

● 文静型 ●

● 温柔型 ●

● 帅气型 ●

• 热血型 •

• 斯文型 •

• 冷酷型 •

• 帅气型 •

• 成熟型 •

• 文弱型 •

●性感型●

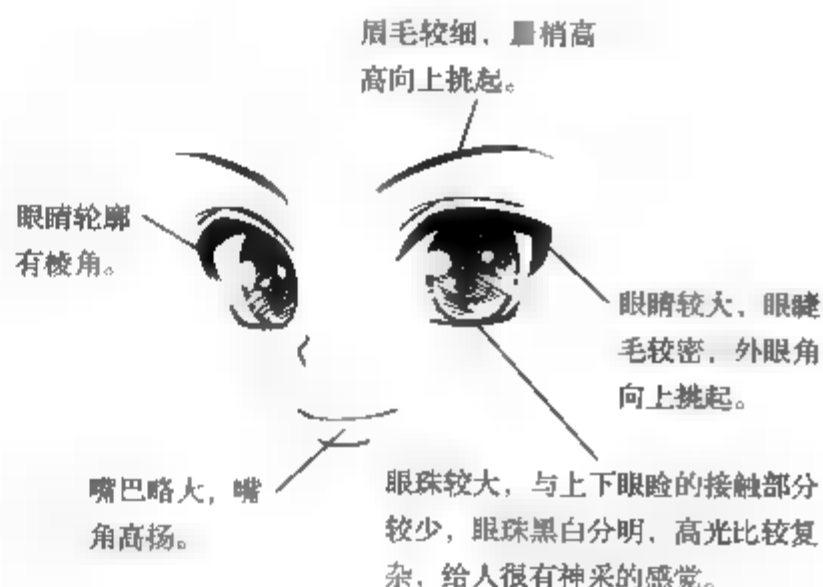
●冷艳型●

●可爱型●

●温柔型●

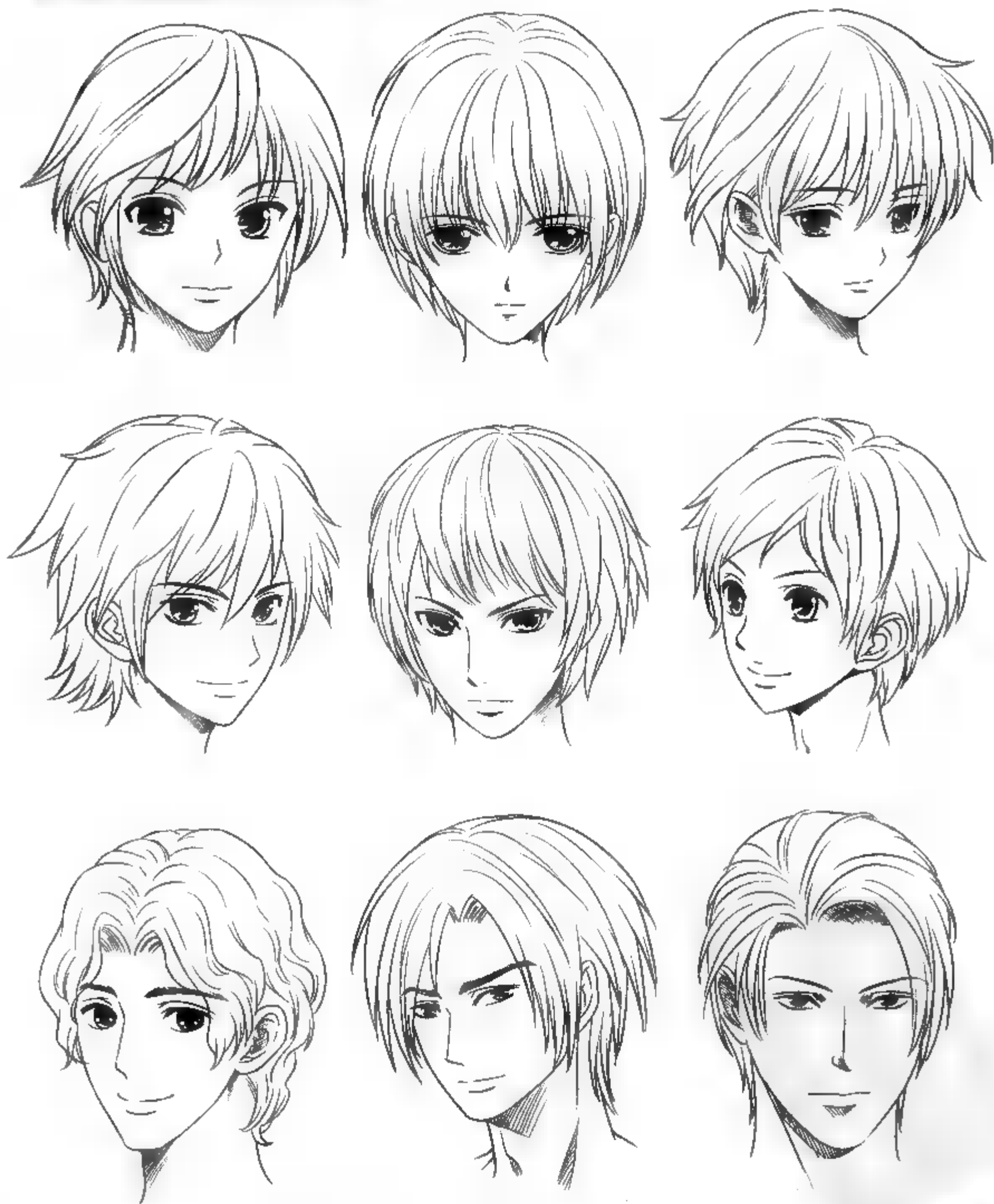

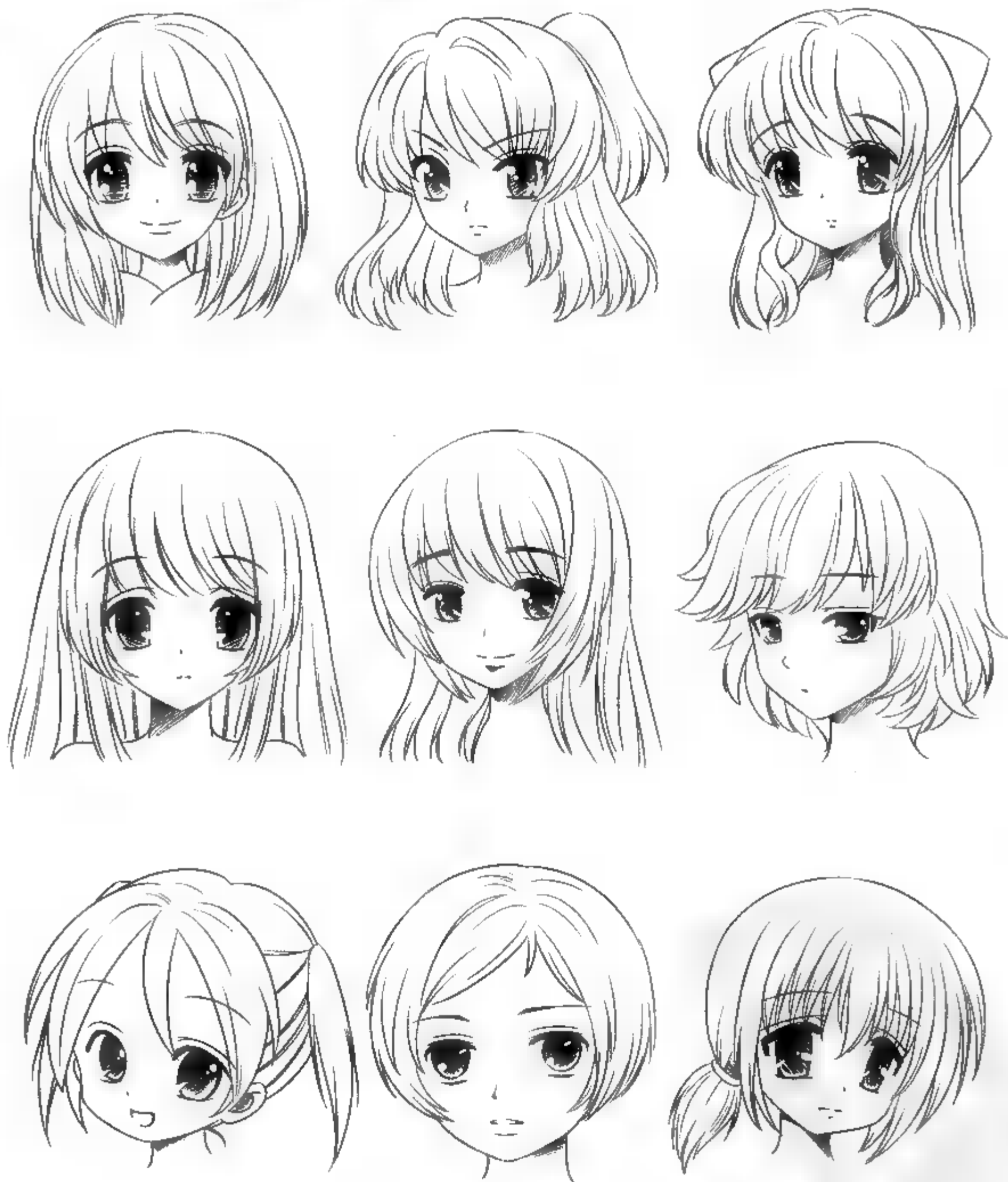
●力量型●

●文弱型●

发型是角色塑造不可或缺的元素

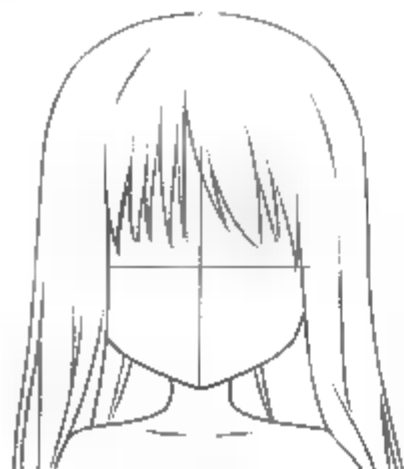
在漫画中，发型对角色的塑造有着巨大影响，是仅次于面部五官的人物特征。

3.1 长发对漫画角色的表现

在漫画作品中，长发大多指发梢长及腰部的发型。长发飘逸华丽，给人华美的印象，多用来塑造相貌秀美的角色。另外，在古代题材的漫画中，大部分角色都是长发。

女性的长发

• 头发轮廓 •

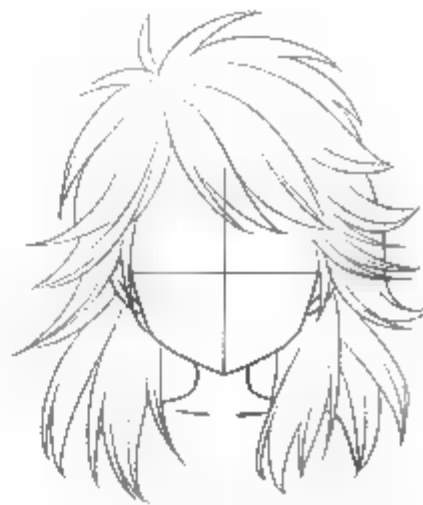
直发

直发给人清丽文静的印象，多用于塑造斯文秀美的角色。

卷发

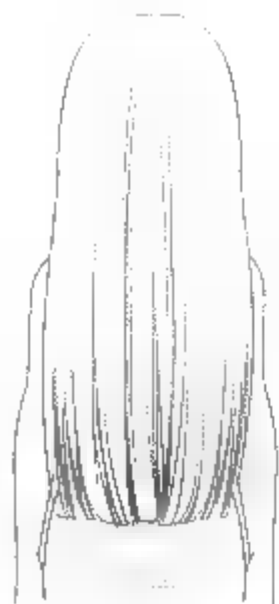
长卷发华丽大方，多用来塑造气质高雅的贵族角色。

乱发

乱发天然随意，一般用于绘制性格开朗、不拘小节的角色。

■ 发梢类型 ■

发梢齐平长直发

用于塑造性格内向文静的古风美少女角色。

发梢尖削长直发

适合绝大部分长发漫画角色。

发梢整齐的长卷发

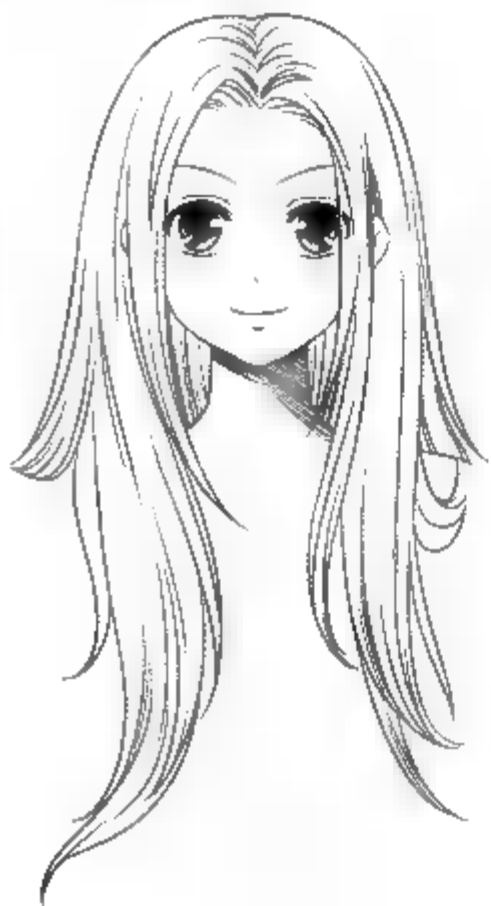
多用于塑造教养良好的千金小姐或公主等角色。

发梢错落的长卷发

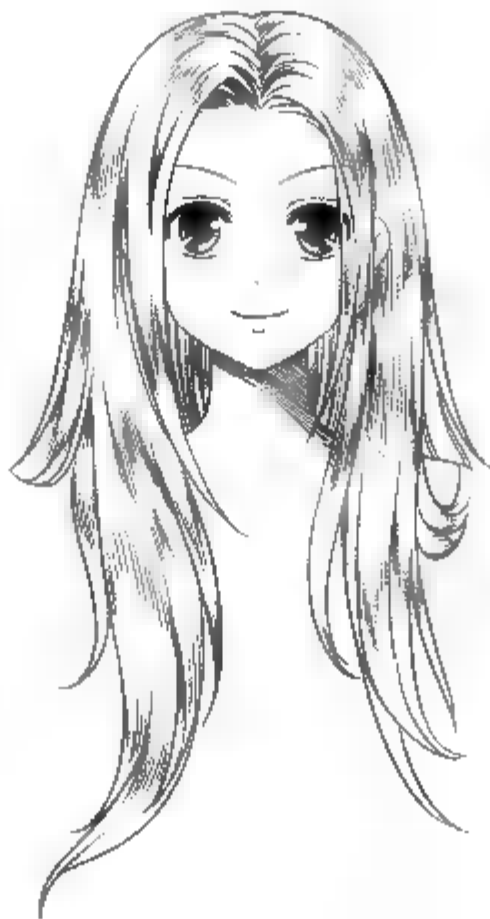
可以用来塑造成熟性感的时尚女性。

• 发色 •

白色、黄色、蓝色

不填色的头发多表现黄色或白色等浅色，多用于塑造性格活泼外向的角色，在有些非现实漫画中也被用来塑造神秘的虚幻角色。

金色、银色

用细密排列的短线表现高光的头发为金色或银色，比较华丽闪亮，多用来塑造贵族角色或出身欧美国家的角色。

黑色、深棕色

用密集的排线将发色涂成重色用以表现黑色或褐色等深色头发，多用来表现沉静稳重、内敛清丽，具有神秘感的角色。

• 发卷类型 •

松卷发

蓬松卷发流露出自然自信的气质，一般适合用于塑造气质高雅、成熟的性感御姐型角色。

公主卷发

公主卷发发卷整齐有质感，可以突出人物甜美高雅的气质，多用来塑造身份高贵的千金小姐。

波浪卷发

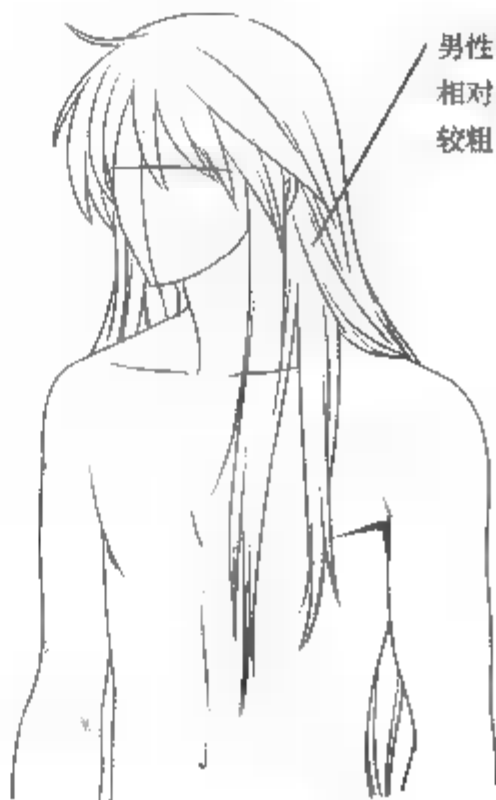
细小的波浪卷使头发的发量增加，遮挡住部分面部，增添了人物的神秘感，适合用来塑造艳丽亮眼的美女角色。

• 基本发型 •

男性的长卷发一般比较散乱无形，线条短而杂乱，发束朝向不同的方向，发梢卷起。

长卷发

男性的长直发线条相对平直，发束比较粗，发质较硬。

长直发

在漫画中，长卷发的男性比较少见，多出现于对人物设定限制较少的幻想漫画或格斗漫画中。蓬松的卷发给人大气华丽的印象，多用于塑造地位较高的领袖角色。

长直发的男性气质飘逸优雅，给人淡然自信的感觉，在漫画中经常用于塑造性格稳重、成熟有能力的魅力型角色。

• 刘海类型 •

刘海发束要有粗有细，错落有致。

向后梳理的发丝线条要沿着头部轮廓绘制。

头发在耳后聚拢再分散。

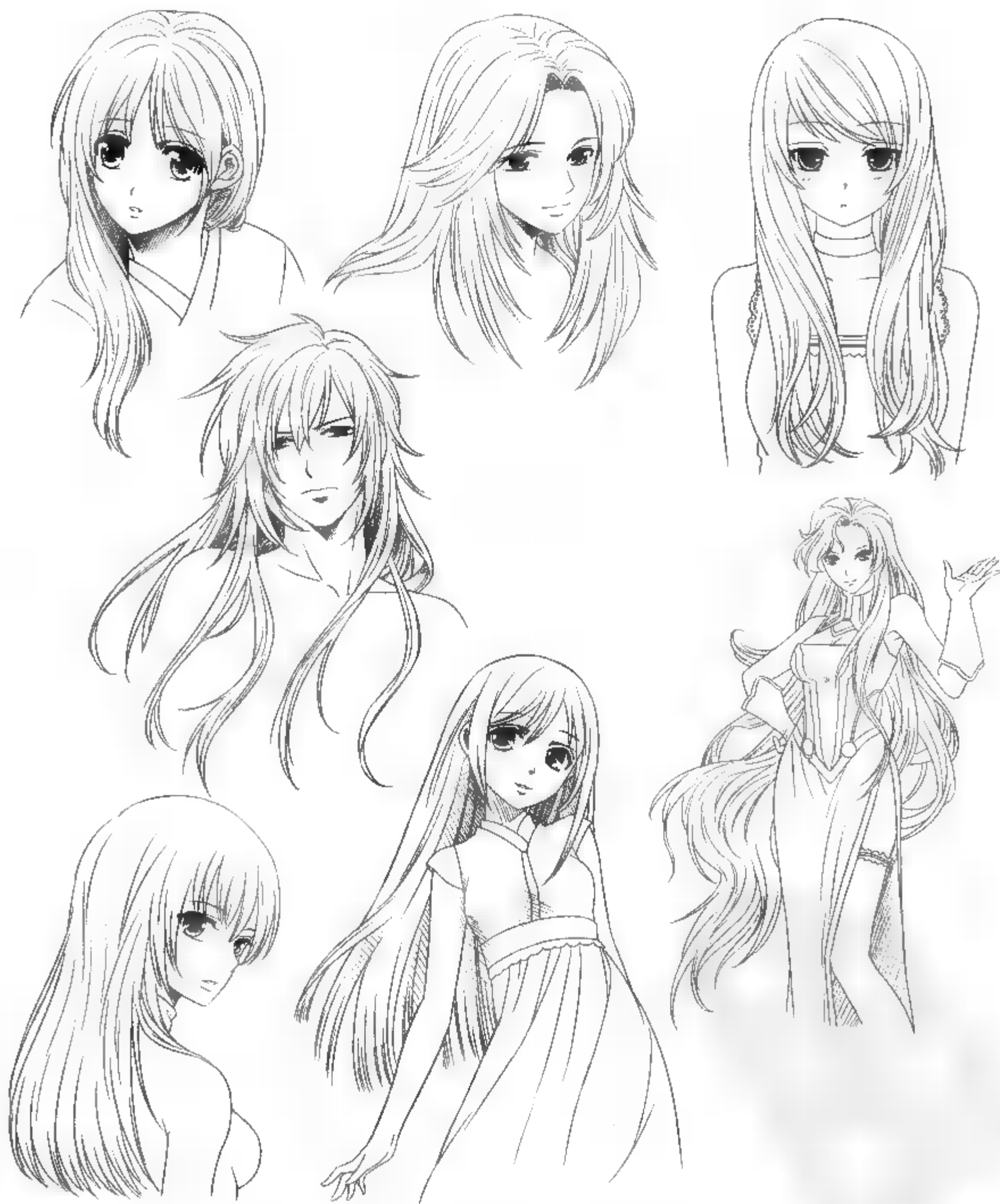
要画出刘海转折的结构线条。

可以将刘海和后面的头发分作两部分进行描绘。

自然随意的刘海使人物产生不受约束、自由不羁的气质，多用于塑造性格开朗、阳光的年轻帅气角色。

将全部头发整齐地梳理到脑后会给人工整刻板的印象，一般用来塑造性格严谨、有威严的成年男性。

对称梳理的刘海遮挡住角色额头和两颊，使人物看起来更加清瘦，多用于塑造气质优雅的俊美角色。

■ 3.2 中长发对漫画角色的表现

中长发是日常生活中最常见的发型，在漫画作品中，中长发也可以灵活用于各类角色的塑造上。对于中长发来说，刘海的设计和头发的发质是最重要的区别人物的两大特征。

女性的中长发

• 刘海类型 •

刘海全部梳起，露出额头，给人开朗活泼的印象，适用于塑造乐观外向，充满活力的女性角色。

额头被刘海遮住，给人文静的感觉。另外，如果刘海遮挡住眉毛就会让人很难观察到角色的表情变化，可以增加角色的神秘感。

一侧刘海很长，遮挡住半边脸，不仅使人物具有神秘感，还可以表现出人物内向的性格特征。

刘海从正中分开，露出一部分额头，一般用于塑造性格开朗但不夸张的女性角色。

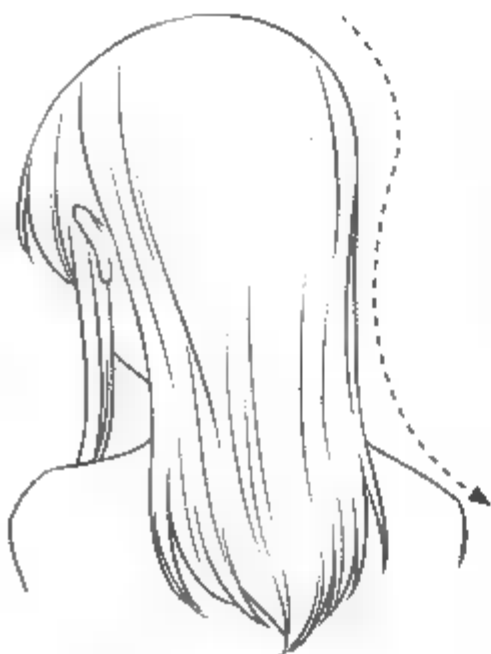

刘海分成三股构成一个M形，额头似露非露，给人难以捉摸的感觉，适合个性较强的角色。

一侧的刘海梳到耳后，另一侧垂在额前，遮挡住一部分眼睛，能给人性感成熟的印象。

• 发质类型 •

顺滑的头发适合性格文静的女性角色。

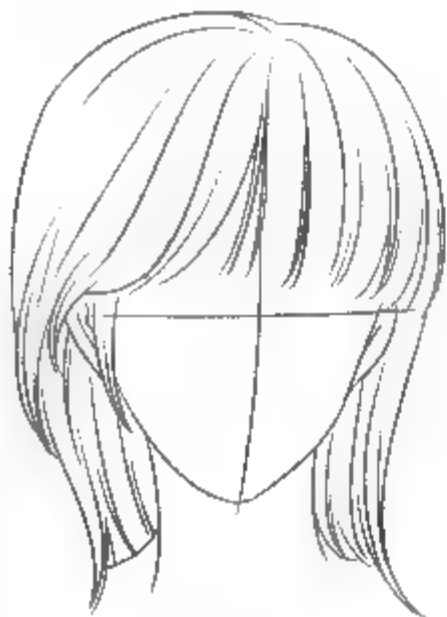
蓬松的头发适合性格温柔的女性角色。

杂乱的头发适合个性强烈的女性角色。

男性的中长发

• 直发 •

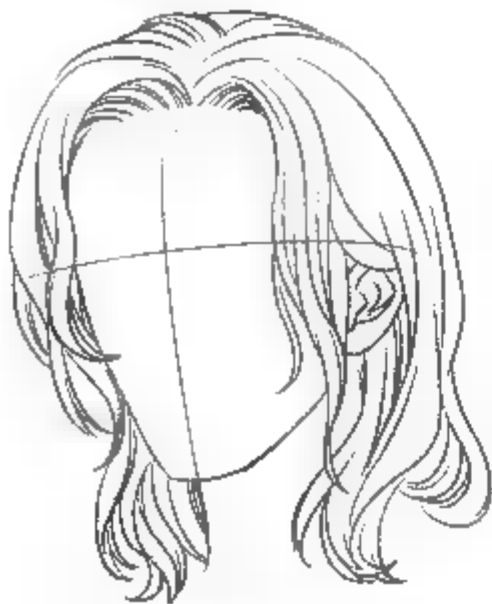

柔顺的中长直发看起来偏女性化，一般在漫画中比较少见。有时候会出现在古装漫画中，用于表现气质文弱的富家少爷。

漫画中常见的男性中长发，头发长短不一、起伏不大，有不少方甚至用直线勾勒，感觉人物的气质比较硬朗，符合男性特征。

• 卷发 •

头发厚度较薄的中长卷发，看起来柔滑、易于打理，在漫画中多用于塑造年纪较大、气质优雅的成年男性。

整体较厚的中长卷发看起来较硬，造型困难，给人倔强不屈的印象，多用于塑造沉默寡言、性格别扭的青少年角色。

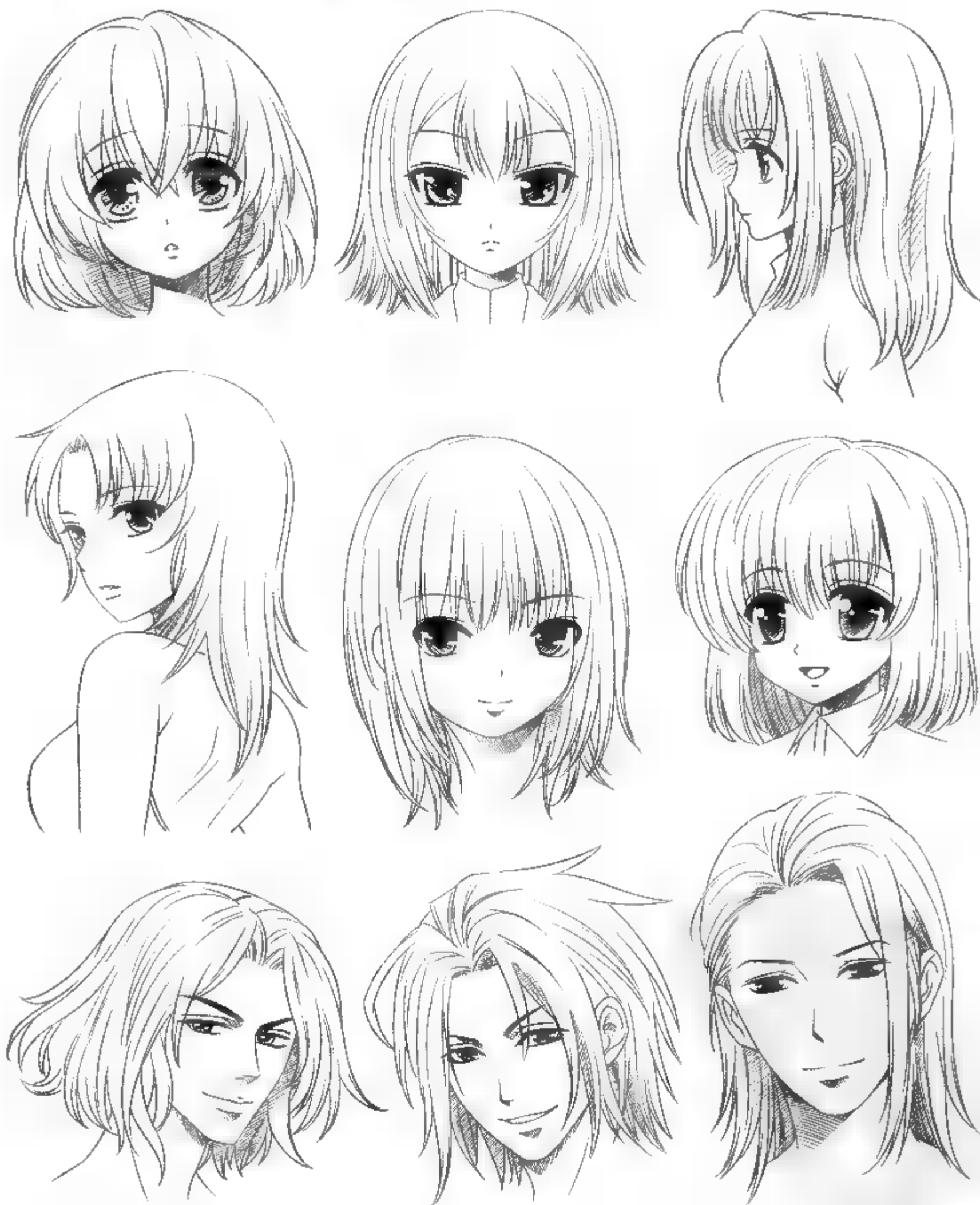
• 乱发 •

前面的头发较短，脑后的部分略长。头发参差不齐、乱中有序，富有层次和动感，多用于塑造时尚个性的帅哥形象。

头发整体比较杂乱，发丝较细，看起来很柔顺，头发前后长短差异较小，发型整体呈圆形，一般用于塑造阳光运动型的年轻人。

3.3 短发对漫画角色的表现

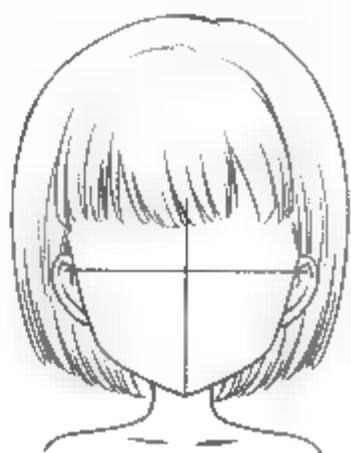
短发也是日常生活中常见的一种发型。短发的发型变化多样，无论男女角色都适合，而发质等各种因素也都会影响短发对人物形象的塑造。

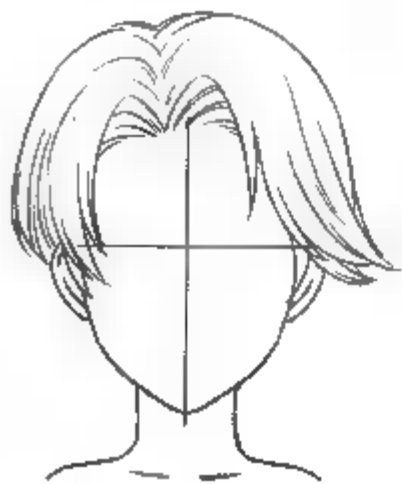
分层的短卷发在有限的头发长度范围内最大限度地表现出头发的精致，一般适合性格温柔的女孩子。

头发长短不一，富有层次感。刻画发丝纹路的时候要细致。这种发型可以用于男生和性格男孩子气的女生。

刘海和脑后头发发梢比较整齐，发丝细碎，排列整齐规矩，一般比较适合性格文静的女学生形象。

头发较厚，刘海左右分开且高高翘起，给人开放性感的印象，一般适用于塑造性格开朗成熟的成年男性。

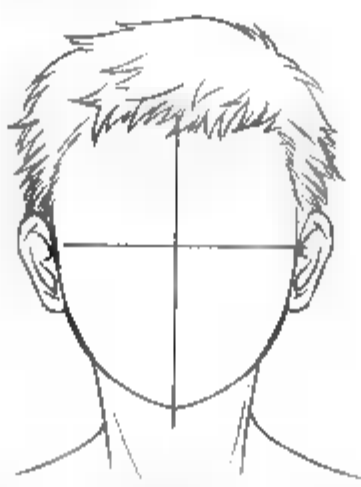
前面刘海较长，两侧发梢微微翘起，两鬓的头发较长，发型整体很有个性，一般用于塑造性格独立的青少年。

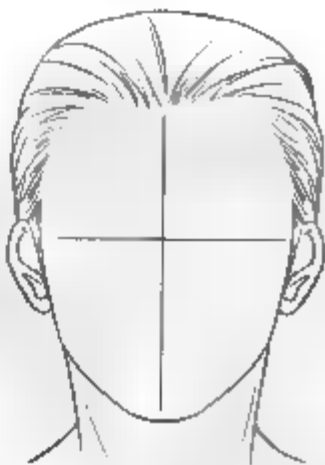
整体头发非常杂乱且全部向上翘起，表现出人物叛逆不受拘束的性格，一般用于塑造处于叛逆期的少年角色。

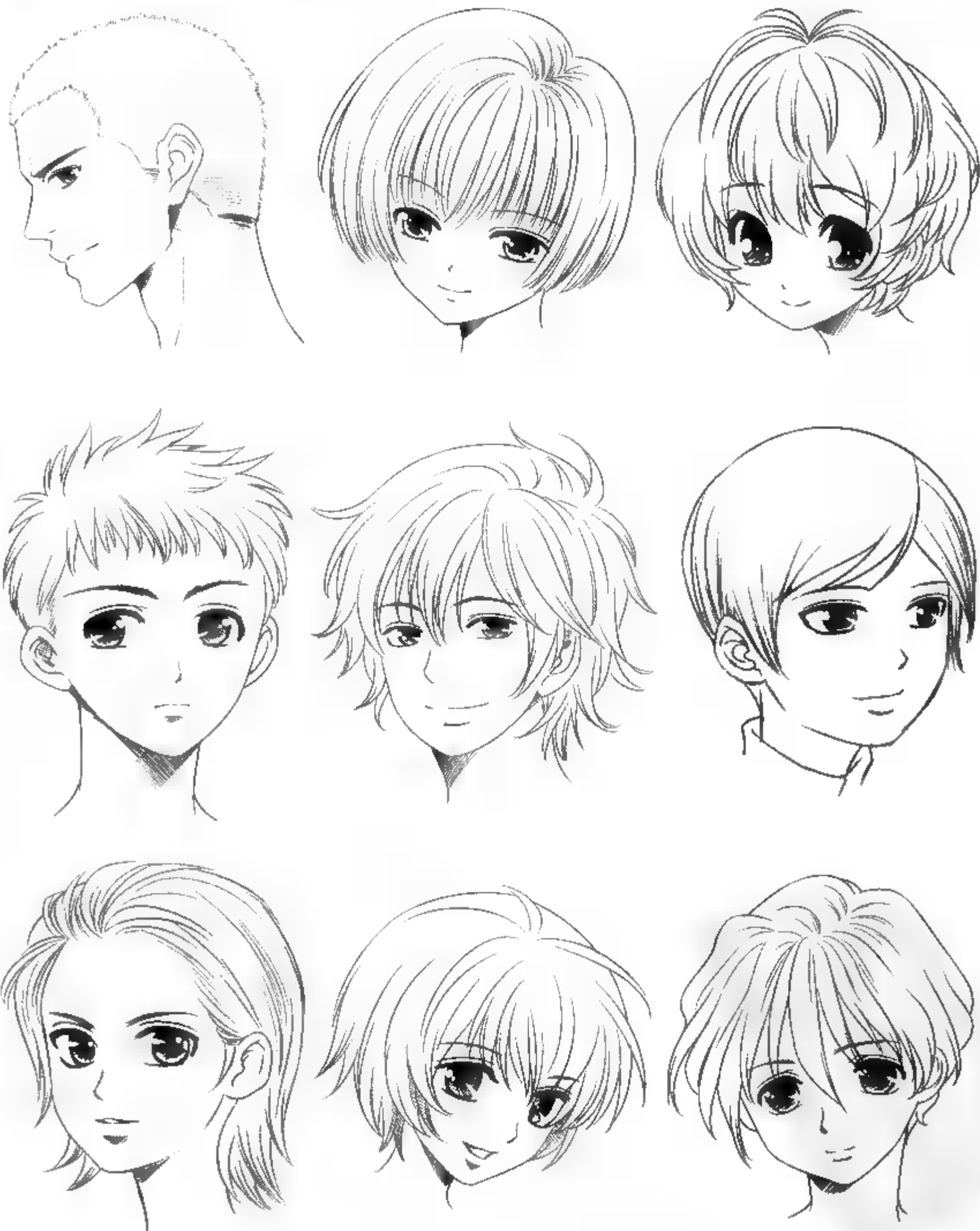
发丝非常顺滑柔软，发梢贴在人物的脸颊上，给人温和内向的印象，一般用于塑造性格温柔的人物。

头发非常短，发丝较硬，发梢向四面八方翘起，刘海和两鬓的发丝要描绘得比较细致，这种发型一般用于塑造阳光、运动型的男孩子。

全部头发整整齐齐地梳理到脑后，没有一根杂乱的头发，表现人物严肃认真的性格，多用来塑造沉稳的成年男性。

● 3.4 束发对漫画角色的表现

留长发的人为了发型整齐，经常会把头发束在一起。在漫画作品中，束起的发辫往往代表很多意义，发辫的长短高低以及发辫的个数都能表现角色的性格特征。

发辫的样式

双马尾对称地扎在头部的两侧，给人年轻活力的印象，多用于塑造可爱的女学生。

单马尾是最常见的束发形式，适用于各种角色，包括男性和女性。

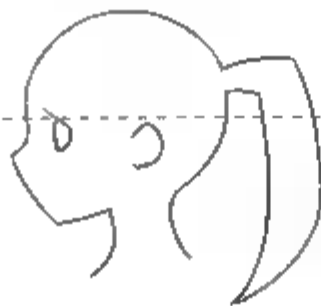

半束发是将头发的上半部分扎起来，多用于温柔稳重的成年女性。

发辫的高低

发辫位于接近头顶的位置，多用来塑造比较有野性的角色。

发辫大概多位于与眉骨齐平的位置，可以用于塑造性格开朗的角色。

发辫位于后脑发际线位置，一般用于塑造性格文静内向的角色。

发辫虽然束起，但头发大部分披在背上，多用于表现年纪较大、性格成熟的角色。

发辫的质感

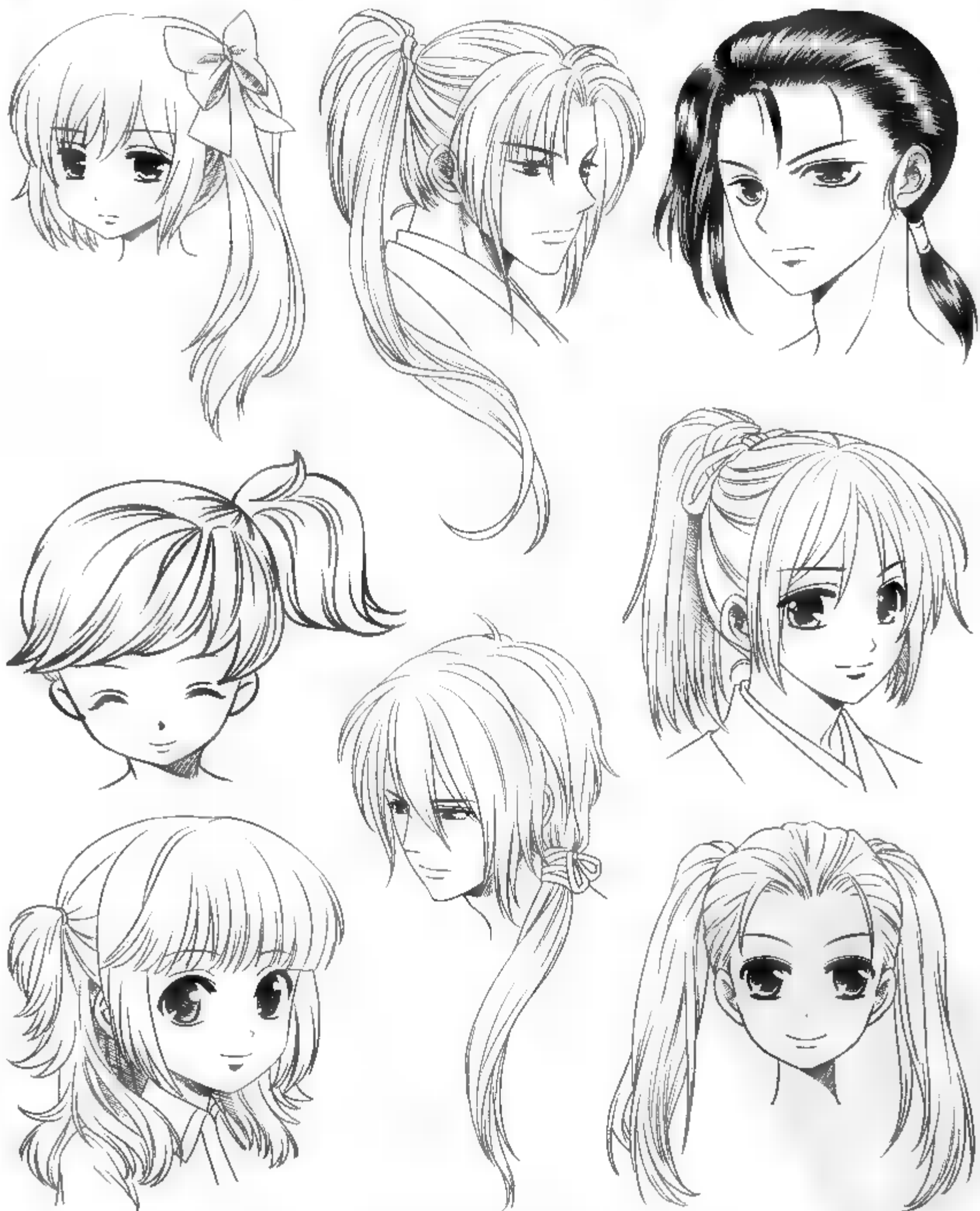
比较毛糙的头发在扎起来后显得杂乱蓬松，多用于塑造叛逆的角色。

卷发扎起来后显得比较华丽贵气，一般用于塑造性格娇蛮的大小姐形象。

柔顺整齐的发辫给人整洁的印象，多用于塑造开朗正直的好学生形象。

3.5 编发对漫画角色的表现

编发是束发的一种发展，是将头发分成三股并按照一定规律编的发辫形式。在漫画作品中，可以根据编发的长短、粗细和发辫的松散程度塑造不同的角色。

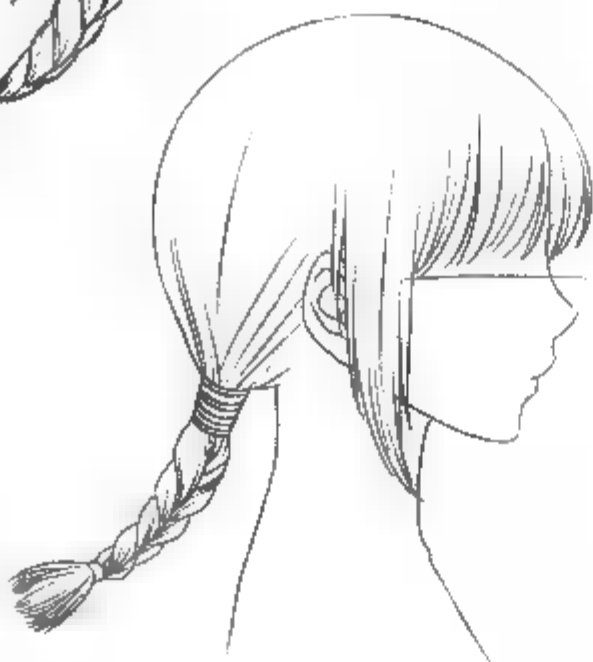

一侧固定的发辫，上半部分比较松散，发辫也比较柔软随意，可以用来塑造性格温和的美少女角色。

发辫从脑后的发际线以下开始编起，发辫较细，比较朴素，多用于塑造外形和性格比较朴实的角色。

两端固定的发辫比较紧实，发辫较硬。头发较短时，发辫会向上翘起，一般用于塑造朴实的女性或男性。

从头顶开始，比较复杂的交互编织起来的发辫，整体较粗，并给人华丽繁复的感觉，可以用来塑造气质优雅、身份高贵的女性。

头发比较卷曲，发辫松散，有很多细碎的乱发，给人活泼可爱的感觉，多用于塑造时尚女孩。

发辫编得整齐利落，配上整齐的刘海，整体给人严肃认真的印象，多用于塑造性格内向的朴实女性。

编发除了作为单一的发型之外，还可以与其他发型配合，创造出富有个性的华丽装饰效果。

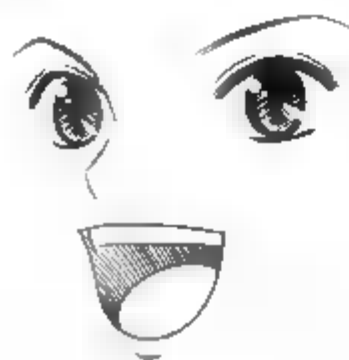
表情是增强角色存在感的利器

面部表情是人物情感变化的最直接表现，不同性格的角色表达感情的方式也有差别。

● 4.1 不同角色开心时的表情

笑容是人们开心时最直接的表现。在漫画中，不同的人物有着不同的笑容，眉毛扬起、眼睛眯起、嘴角向上翘是人物展露笑容时最常见的五官变化。

男性的开心表情

热血型

热血型男性笑起来时眉毛高高抬起，眼睛圆睁，嘴巴大大张开。

帅气型

帅气型男性开心时眼睛微微眯起，嘴角向上翘起，嘴巴呈月牙形。

■型

美型男性性格高傲，开心时不会表现得太明显，所以描绘时只用嘴角微微向上扯起表现。

斯文型

斯文型男性性格和善温柔，表现开心的心情会比较直接，但同时也不会过于夸张。

可爱型

可爱型男性的眼睛很大，变形比较困难，主要靠上扬的眉梢和咧成半月形的嘴巴表现出开心的笑容。

冷酷型

冷酷型男性感情比较复杂，即使是开心的笑容里也带有多重情绪，主要表现为扯起一侧嘴角和微微眯起的眼睛。

成熟型

成熟型男性情感内敛，开心时也不会表现得过于明显，整个五官柔和并扯起嘴角就是这类角色开心时的表现。

文弱型

文弱型男性不太善于直接表达情绪，眉毛略微弯起、嘴角向上翘起就是文弱男性开心时的表现。

成熟型

成熟型女性性格稳重，对开心情绪的表现较不明显，眼睛微眯、嘴角上翘的微笑是这类角色开心时的表情。

温柔型

温柔型女性的笑容比较柔和，眉毛和眼角向两侧下垂，嘴唇扯成一条平滑的曲线。

可爱型

可爱型女性情绪表现较直接，表情夸张，笑起来时眉毛、眼睛和嘴巴都有十分明显的变形。

性感型

性感型女性笑起来脸部向上扬起，眼睛半睁，外眼角向两侧下垂，嘴巴微张呈梭形，同时嘴角向上翘。

活力型

活力型女性的笑容生动，具有感染力，闭起一只眼睛的表情使人看起来更加活泼，具有动感。

淡漠型

性格淡漠的女性感情不丰富，表现情绪的时候五官变化比较小，眼睛微眯，嘴角略向上扯起就是这类角色开心的表现。

强势型

强势型女性笑起来双眉向上挑起，双眼炯炯有神，嘴巴大大张开，呈一个倒置的三角形，充满活力和气势。

文弱型

文弱型女性的情绪表现简单，嘴巴微微弯起表现出一个微笑就是她们开心的表现。

■ 4.2 不同角色悲伤时的表情

悲伤是一种负面情绪，人们在表达悲伤的情绪时，往往五官向内收缩，眉头皱起，同时眼角和嘴角向下垂，感情强烈时还会伴有眼泪。

■ 的悲伤表情

热血型

热血型男性悲伤时五官变化明显，眉头皱起、眉梢下垂，眼角带有泪水，嘴巴抿起，表现出强忍悲痛的心情。

帅气型

帅气型男性悲伤时表现不明显，眉毛角度较平，眼睛变化不大，嘴巴紧抿，不想让自己软弱的一面表现出来。

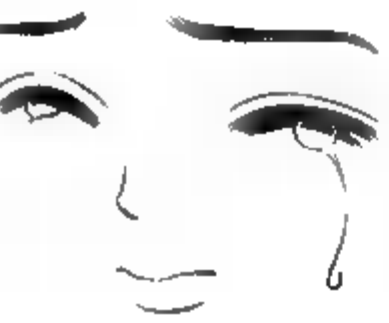
美型

美型男性的眉毛比较细，悲伤的时候皱起眉头呈S形，眼神迷离，嘴角向下撇。

斯文型

感到悲伤时，斯文型男性的双眉呈八字形，眼睛眯起，目光迷茫，嘴巴微微张开呈倒置的月牙形。

可爱型

可爱型男性性格单纯，悲伤时表现直接，双眉紧皱，闭眼哭泣。绘制脸颊上的泪水时注意表现出面部五官的曲线弧度。

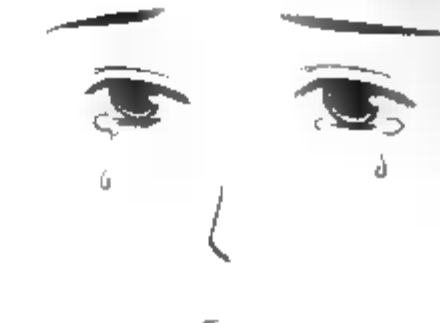
冷酷型

冷酷型男性性格坚强，不愿意暴露自己软弱的一面，悲伤时也会压抑情绪，咬牙强忍。

成熟型

成熟型男性性格沉着冷静，悲伤时不会有明显的情绪表现，眉头皱起，眼睛微眯，嘴巴紧紧抿成一条直线。

文弱型

文弱型男性性格温顺软弱，悲伤时候多表现为无声流泪，绘制时可用不同量的眼泪表现出人物的悲伤程度。

成熟型

成熟型女性经历丰富，性格沉稳，情绪表现不会特别激烈，下垂的眉梢和眼角是她们悲伤时的明显表情。

柔型

温柔型女性的性格比较内敛，伤心时不会有过激表现，眼神朦胧，伴随着大量泪水的流出可以表现出极度悲伤的情绪。

可爱型

绘制可爱型女性的悲伤表情时，注意保留人物可爱的特性，由下向上看的视线表现人物的委屈，含着眼泪的样子更惹人疼爱。

性感型

性感型女性性格高冷倔强，悲伤的时候也不愿认输，■长的眉毛皱起，眯起眼睛含着泪水，嘴唇高高地嘟起表现出强忍情绪的样子。

活力型

活力型女性性格坚强，悲伤时不会嚎啕大哭，即便是非常伤心时也只是略微张开嘴巴流泪，将眼珠绘制得浑圆可使表情看上去更生动。

淡漠型

淡漠型女性情感表现不明显，悲伤时眉头微皱，眼角带有泪珠，嘴巴紧紧抿成一条线。

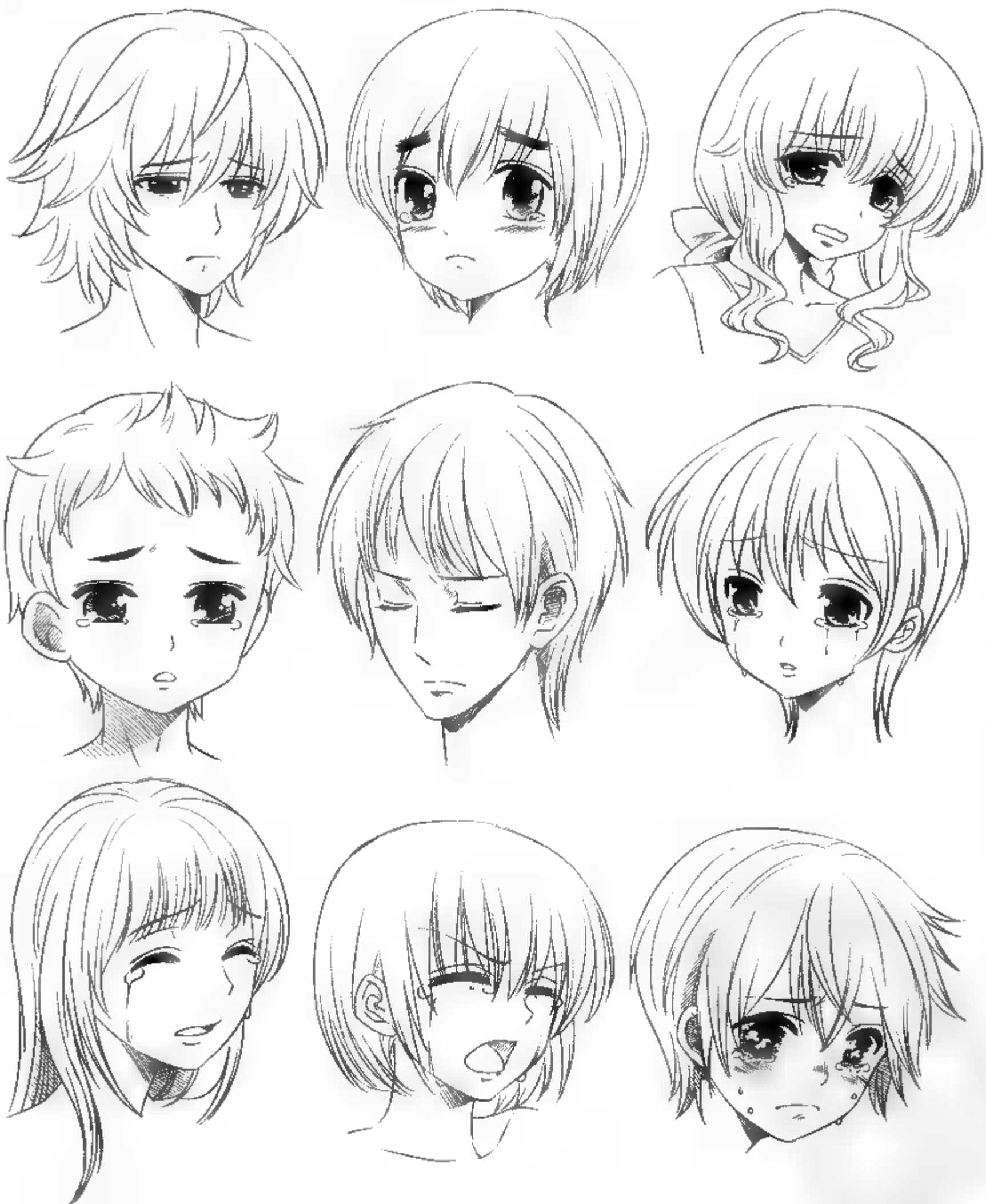
强势型

强势型女性情绪波动较大，在悲伤的时候也会非常直接地用大哭来表现心情。

文弱型

眉梢微微下垂，眼睛半睁，嘴巴微张做出叹气状，即可简单地表现出文弱型女性的悲伤心情。

4.3 不同角色生气时的表情

生气是人们愤怒或不满时的情绪表现。在漫画中表现人物生气时，通常是绘制出人物眉头紧皱、眼睛瞪起、嘴角向下撇或嘴巴张大，绘制时要注意不能让女性角色看起来过凶。

男性的生气表情

热血型

热血型男性性格直率。生气时眉毛和眼睛的距离缩小，眼睛圆瞪，嘴巴大大地咧开呈长方形。

帅气型

帅气型男性生气时眉头紧锁，嘴巴微微张开，表现出咬牙切齿的状态。

美型

美型男性生气时五官整体变化不大，主要表现在眉毛和嘴角上，同时眼睛微微眯起，表现出不满的情绪。

斯文型

斯文型男性比较温柔，生气的时候眉头皱起，眼角稍向下，嘴巴紧抿，嘴角明显向下垂。

可爱型

可爱型男性生气时眼睛圆瞪，嘴巴紧紧抿成一条直线，用无言表现出自己的不满情绪。

冷酷型

冷酷型男性生气时下颌向内收，眉毛、眼睛皱起，并做出咬牙切齿的样子。

成熟型

成熟男性生气时表情变化相对较小，眉头紧锁，眼睛微微眯起，嘴巴紧闭，嘴角微微向下撇。

文弱型

文弱型男性即便是生气表现得也不太明显，眉头微皱，唇线呈向下弯的状态。

成熟型

成熟女性生气时眉头皱起，眉梢高挑，眼睛瞪向生气的对象，怒火中带有责难的情绪。

温柔型

温柔型女性生气时眉头紧皱，眼睛微微眯起，眼睛的高光减少，嘴巴简化成一条向下弯曲的短曲线。

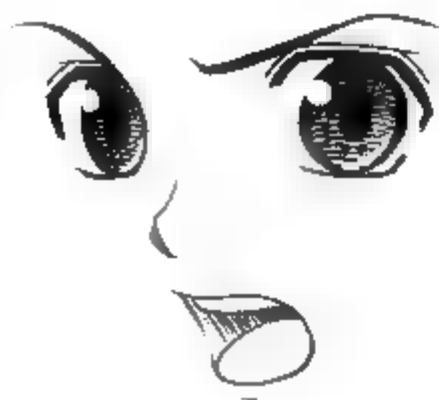
可爱型

可爱型女性生气时眼睛瞪得圆圆的，眉毛向上挑，嘴巴张开呈一个小三角形，即便是人物生气的时候也要画出其可爱的特征。

性感型

性感型女性生气时，眼睛微微眯起，嘴巴嘟起，嘴唇向前凸出，强调出嘴部的形状，更能突出人物的性感气质。

活力型

活力型女性性格直率豪爽，生气时情绪激动，眉毛和眼睛距离缩短，瞳孔缩小，嘴巴大大张开，直接表述自己的意见和不平。

淡漠型

淡漠型女性生气时整体表现不明显，眉头抬高，眉梢向上挑起，嘴巴微微张开，这些就是这类角色生气时的基本特征。

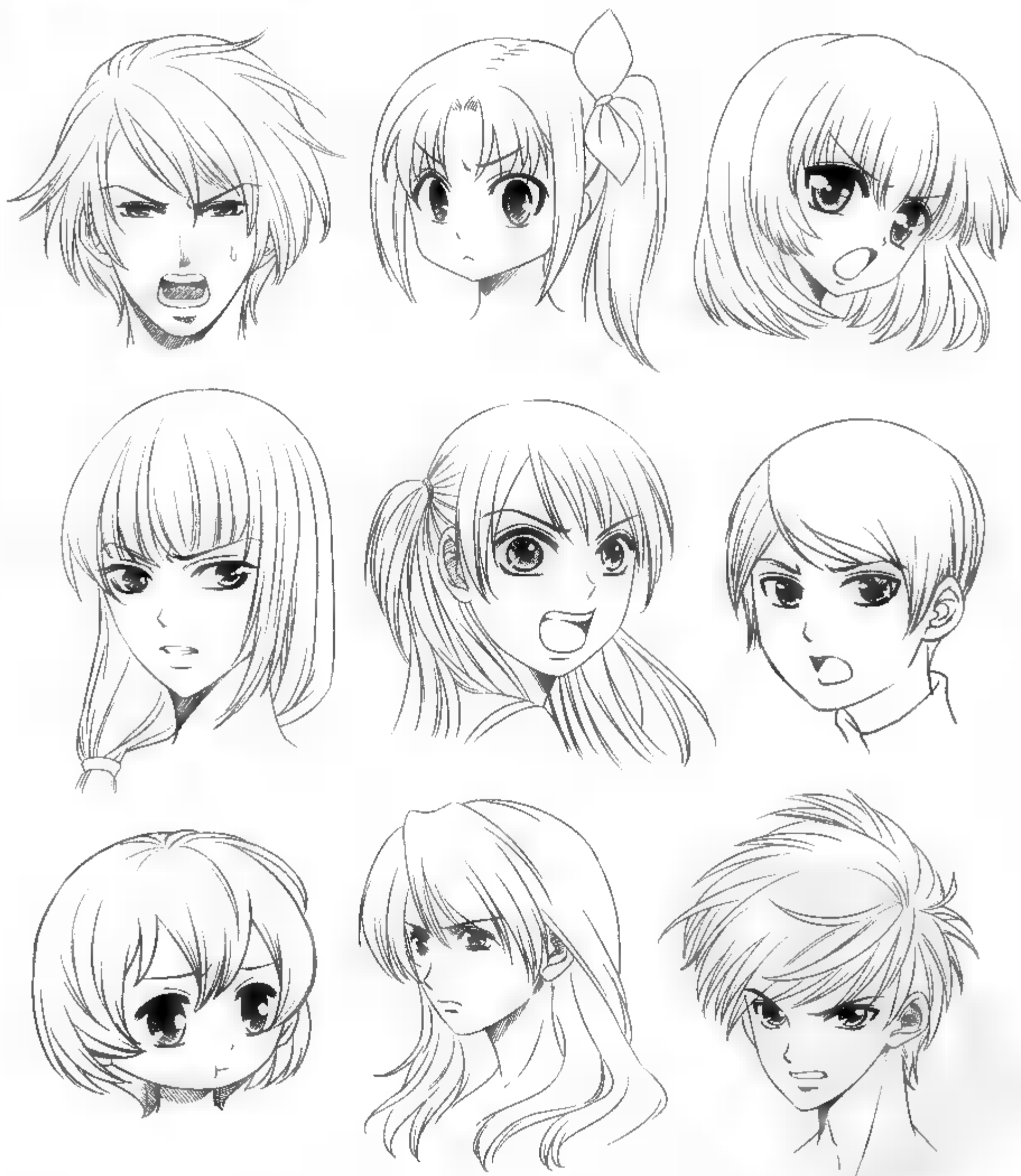
强势型

强势型女性生气时表情明显，眼睛瞪大，嘴巴紧紧抿起，且直视对方，人物气势强悍，流露出一种咄咄逼人的气势。

文弱型

文弱型女性胆小软弱，即便是生气也不敢直接表现出来，眉头皱起，眉梢微微下垂，嘴巴紧闭，表现出不敢说出自己想法的表情。

■ 4.4 不同角色吃惊时的表情

当人们遇到意想不到的事情时就会表现出吃惊的表情，根据角色性格、经历和年龄的不同，漫画作品中对于不同人物吃惊时的情绪表现也各不相同。

男性的吃惊表情

热血型

热血型男性在吃惊时表情夸张，眉毛扭曲，眼睛瞪大，瞳孔明显缩小，嘴巴大大地张开。绘制时还可以运用汗水来增强表情效果。

帅气型

帅气型男性吃惊时眉毛整体向上抬起，眼睛瞪大，嘴稍稍张开，人物面部的表情变化不是特别明显。

美型

美型男性在吃惊时表情变化比较小，眼睛和嘴巴略微变大即可。不能绘制得过于夸张变形，否则会破坏人物的美型度。

斯文型

斯文型男性在吃惊时面部表情变化很小，眉毛微微向上挑，眼睛略微张大，嘴闭起或微张。

可爱型

可爱型男性在吃惊时表现出很强的好奇心，眉毛扬起，双眼圆瞪，视线紧盯令自己吃惊的事物，嘴巴大大张开呈三角形。

冷酷型

冷酷型男性性格冷静淡定，吃惊时的五官变化非常小，眼睛比无表情时略大，嘴唇微微张开，视线转向令其感到吃惊的事物。

成熟型

成熟男性吃惊时会控制自己的情绪，面部表情变化比较不明显，眉头微微皱起，眼睛微瞪，嘴巴略微张开。

文弱型

文弱型男性吃惊时的反应比较大，眉毛高挑，眼睛瞪得圆圆的，嘴巴张大呈方形。

成熟型

即便遇到意外的事情，成熟型女性的表情也不会有太大的变化，只是微微瞪大眼睛，嘴巴略微张开。

温柔型

温柔型女性在吃惊时表现得比较明显，眉毛上扬，双眼瞪大，嘴巴张开呈O形。

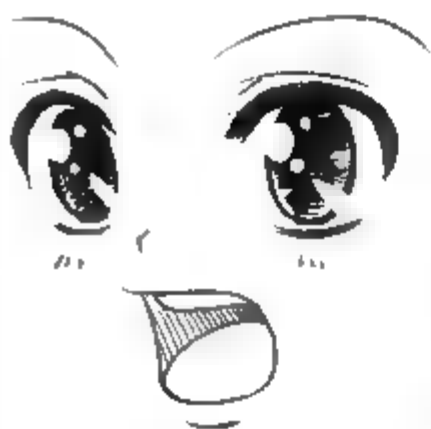
可爱型

双眼盯住令自己吃惊的事物，惊讶的同时又展现出对事物的好奇，可以真实地表现出可爱型女性天真无邪的性格。

性感型

性感型女性吃惊时纤细的眉梢向上挑起，眼睛瞪大，长睫毛表现得更加明显，瞳孔明显缩小。

活力型

活力型女性表情夸张，吃惊时眼珠的高光面积变大，分布零散，嘴巴大大地张开，可以看到牙齿和舌头，绘制时注意不要过于细致地刻画口腔内的结构。

淡漠型

眉毛稍微上扬，眼睛略微瞪大，嘴巴微张便是淡漠型女性惊讶时的表情。

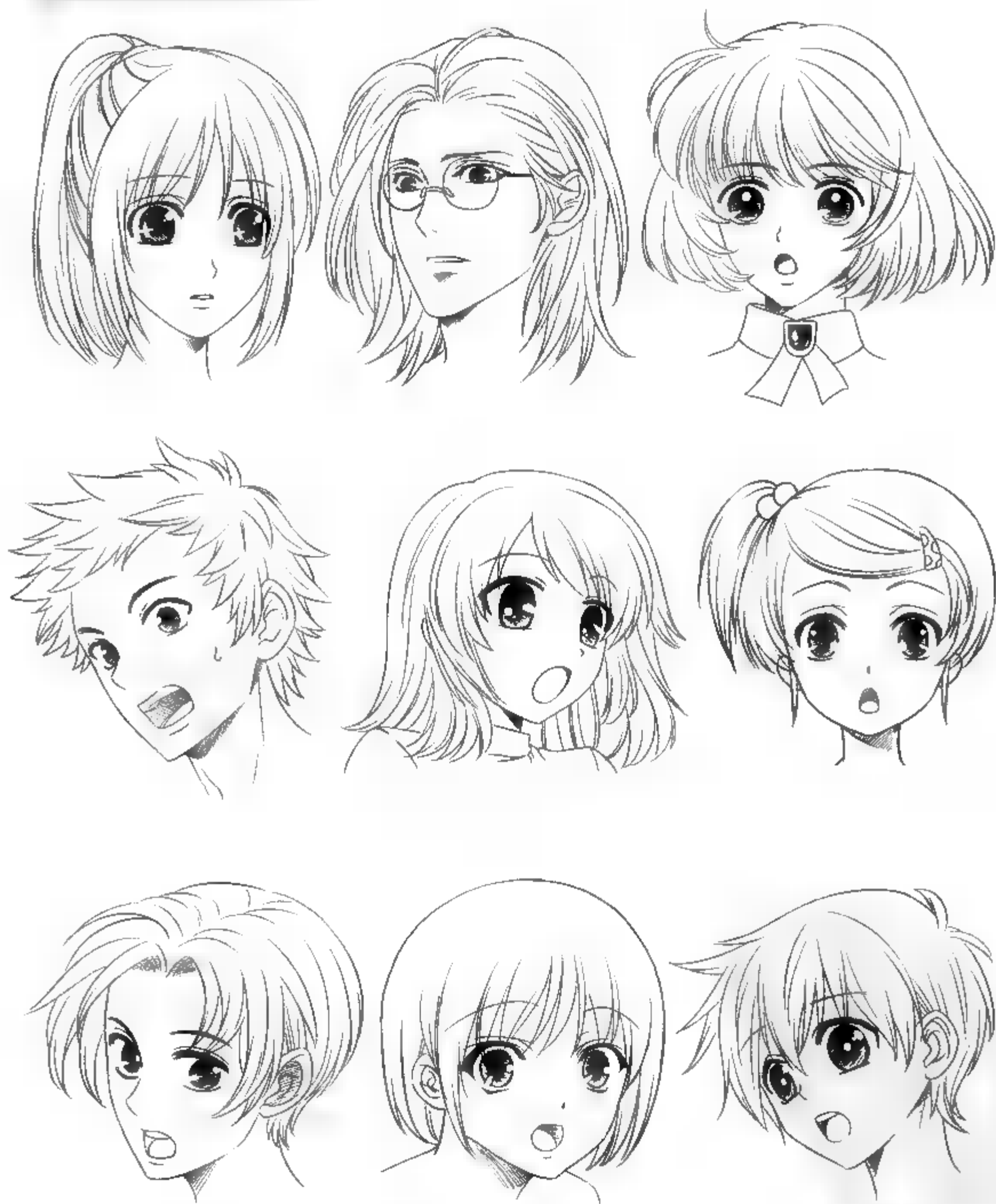
强势型

强势型女性吃惊时眉毛上扬，眉头皱起，眼睛瞪得圆圆的，眼珠高光面积增大，嘴巴张得大大的。

文弱型

文弱型女性吃惊时双眉整体向上拱起，眉梢向下，嘴巴张大，吃惊中还略带些惊吓。

■ 4.5 不同角色害羞时的表情

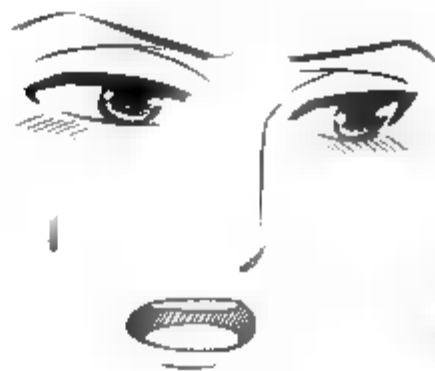
被人过分称赞，做事情出现无伤大雅的小失败或是讲话时机不对等都会使人物产生害羞的情绪，根据人物性格的不同，表现害羞情绪的表情也各不相同。

男性的害羞表情

热血型

热血型男性性格单纯，害羞时表现出比较困扰的表情。一般会出现脸红，单边眉毛皱起等表情。

帅气型

帅气型男性表面强硬，一般不会承认自己不好意思了，皱起眉头，转移视线，不停辩解，是这类人物害羞时的状态。

美型

美型男性在害羞时表情变化比较小，描画出人物抿紧嘴唇、脸颊微红的样子即可。

文型

斯文型男性性格温和，能淡定地面对尴尬的状况，一般用温柔的笑容来应对。

可爱型

可爱型男性的害羞表情比较明显，眯起眼睛，用单纯的笑容即可表现出人物害羞的心情。

冷酷型

冷酷型男性性格执拗，不太会处理害羞的情绪，一般会表现出不知所措和恼羞成怒的样子。

成熟型

成熟型男性对害羞的情绪掩藏得比较好，一般会用得当的笑容掩饰自己。

文弱型

文弱型男性在害羞时会表现得不知所措，一副神色慌张的样子。

成熟型

成熟女性在害羞时一般会用笑容掩饰，闭上眼睛可以不被人看到内心的情绪波动。

温柔型

温柔型女性害羞时会露出恬淡的笑容，并移开视线来掩饰不好意思的心情。

可爱型

可爱型女性单纯天真，害羞时会用哈哈大笑来表现自己的心情。

性感型

性感型女性性格高傲，害羞时表现不明显，如果是受到称赞，表情中会带有一点得意的感觉。

活力型

活力型女性总是直率莽撞，不擅长处理复杂的情绪，害羞时一般会表现出不知所措的可爱样子。

淡漠型

淡漠型女性在害羞时会露出淡淡的笑容。绘制时可以将人物的笑容绘制得温柔一些，通过与平时的反差突出表现人物的魅力。

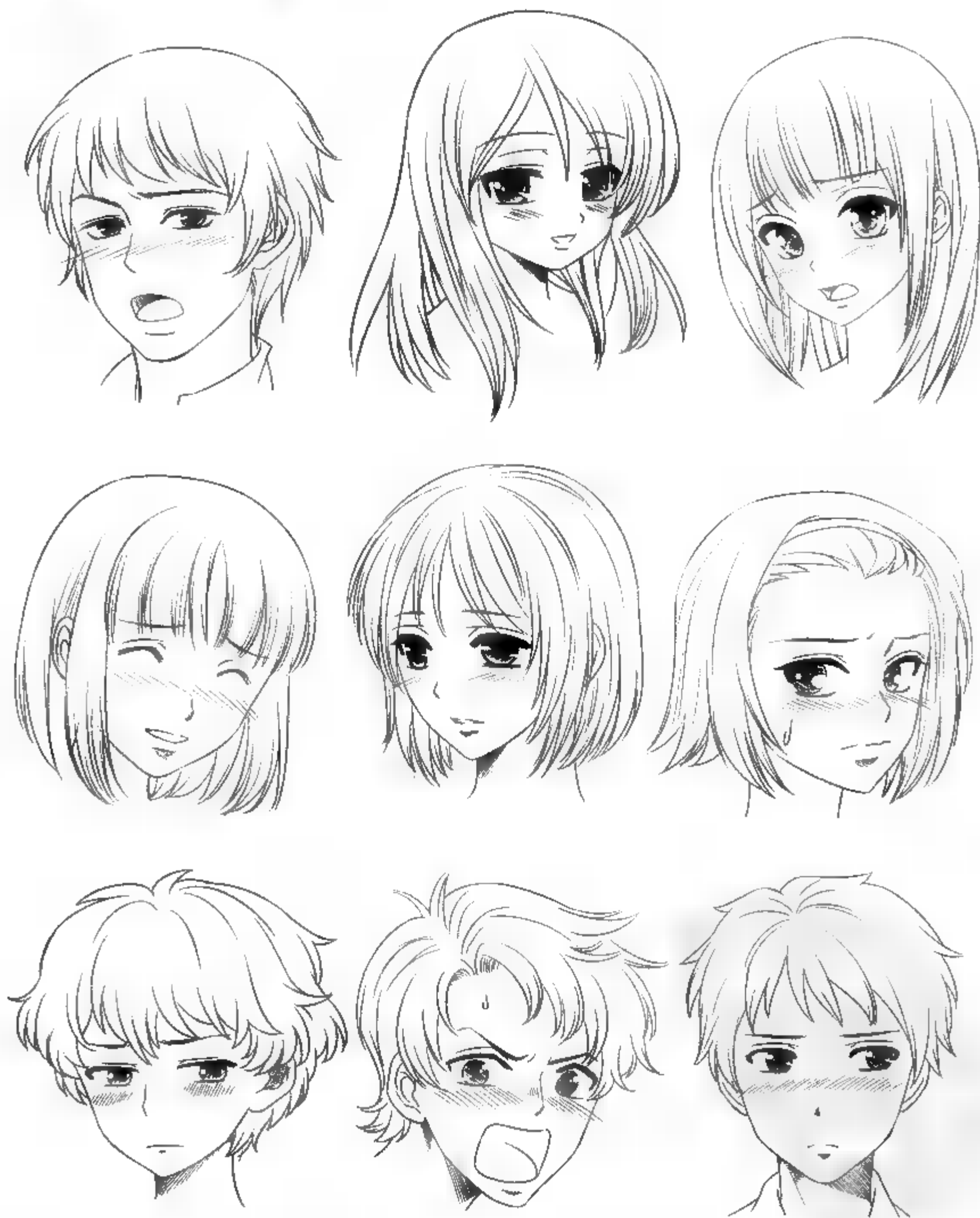
强势型

平时凶悍强势的女性在害羞时会表现出困扰的样子，脸颊微红，视线移向一旁，嘴巴紧闭。绘制时可以用汗水增强人物不好意思的情绪。

文弱型

文弱型女性害羞时嘴巴会微张，脸颊泛起红晕，有点不知所措的样子。

■ 4.6 不同角色恐惧时的表情

人在感到恐惧时面部表情比较扭曲，绘制时可以用加深面部阴影和漫画效果线条的方法来表现恐惧的表情，同时还要根据角色的特征进行不同程度的刻画。

男性的恐惧表情

加重眉眼之间的阴影，瞪大眼睛，突出瞳孔，眼珠没有高光，嘴角裂开，露出紧紧咬在一起的牙齿，这也是常见的男性恐惧时表情的绘画方法。

眉毛和眼睛之间的距离拉近，细致地描画出鼻梁、眉头以及嘴角处的皱纹，眼珠缩小一些。这种画法一般用来表现成熟男性或面部轮廓立体感强的男性的恐惧表情。

人物面部的扭曲程度比较小，眼珠与上下眼睑的距离较近，嘴角向下咧开，露出一部分牙齿，这种画法多用于描绘帅气和美型的男性的恐惧表情。

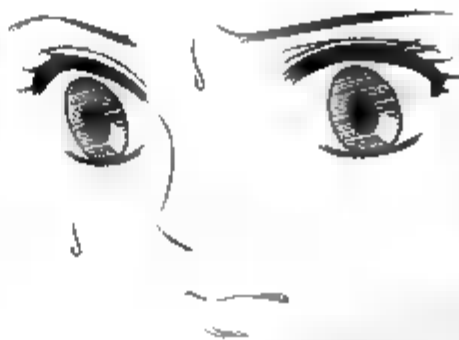

眉毛呈八字形向下撇，眼睛瞪大，双眼皮线与上眼睑距离拉开，阴影线主要集中在外侧眼角，张大并露出上下牙齿，这种画法多用来表现性格软弱的男性的恐惧表情。

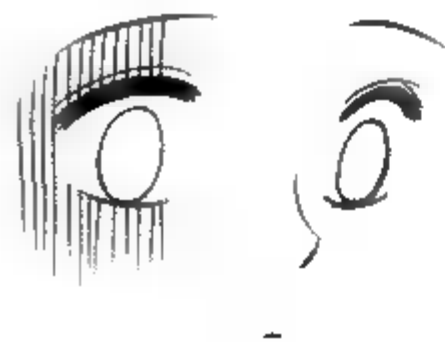
女性的恐惧表情

眉头皱起，双眼瞪大，瞳孔缩小，嘴巴横向咧开，用横线加重双眼之间的阴影效果是常用的表现女性恐惧表情的画法。

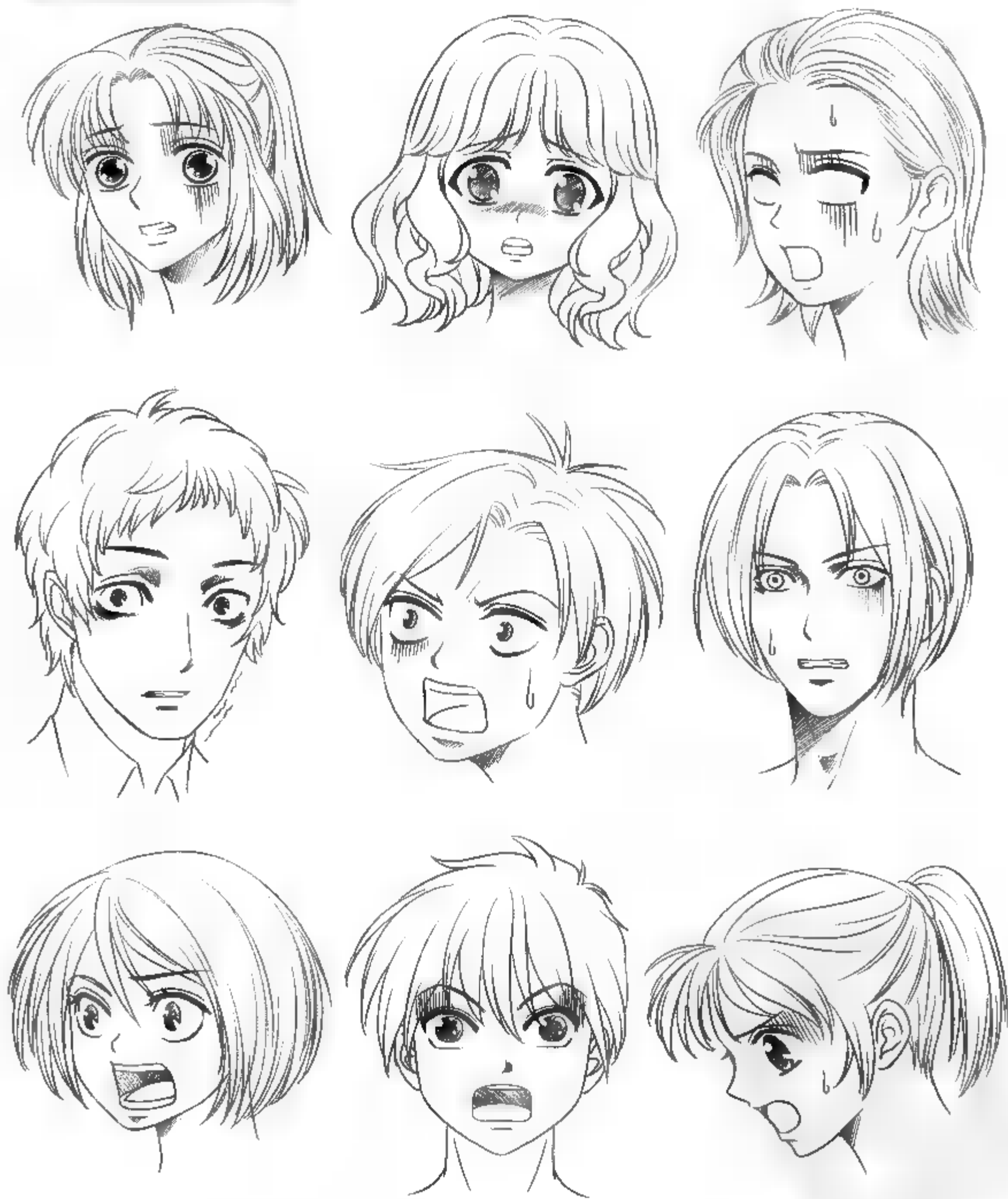
眉头紧紧皱起，眼睛视线向下，嘴巴紧抿，嘴角做出咬牙的动作，这种表情多用来表现性格坚强的女性恐惧时的反应。

不画出瞳孔，只用边线表现眼珠，加重外侧眼角旁的阴影线，嘴巴抿成一条短线，表现出人物因为恐惧而吓得脑中一片空白、不知所措，多用于描绘胆子较小的女性。

眉毛皱起，眼睛变化不大，同时嘴巴咧开做出咬牙的动作，这种表情表现了人物在恐惧时还带着几分厌恶的情绪，多用于描绘性格高傲的女性。

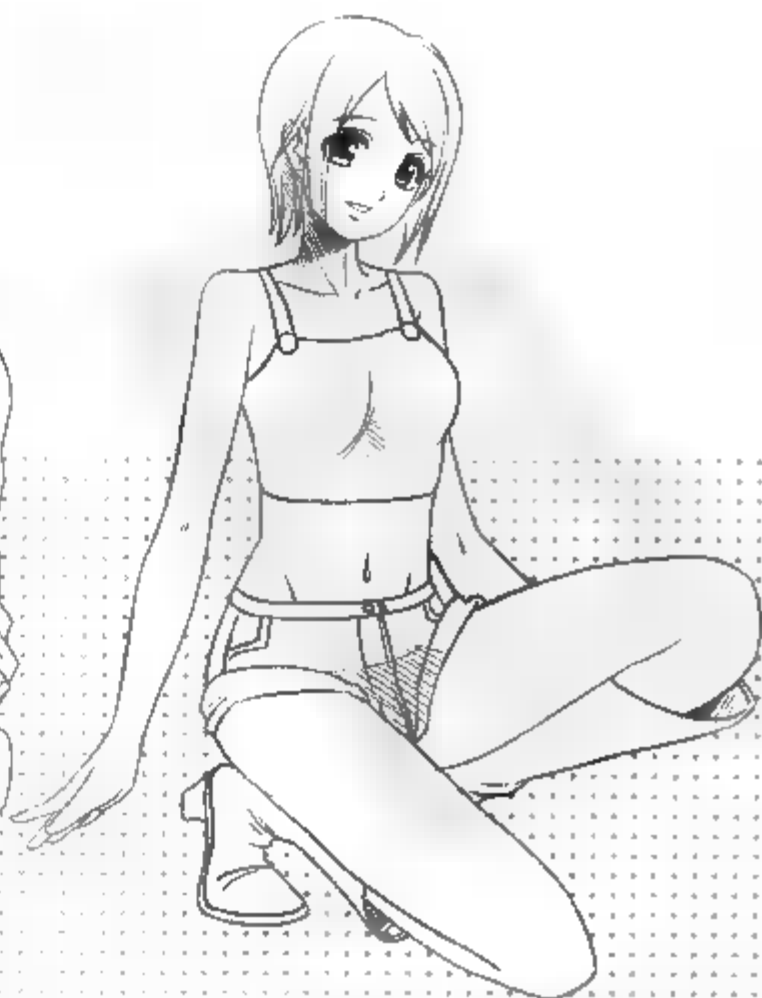

Chapter 3

肢体是进一步展现人物特征的主要元素

肢体不仅指人物的身高体型，还包括人物的姿态动作。不同的人物角色有着不同的体型，和一些特定的姿势，这些动作特性赋予了角色灵魂，成为角色的重要组成部分。具有个性的漫画人物肢体设计不仅能让读者一眼就分辨出是哪一个角色，还能了解到角色的属性以及性格特征。

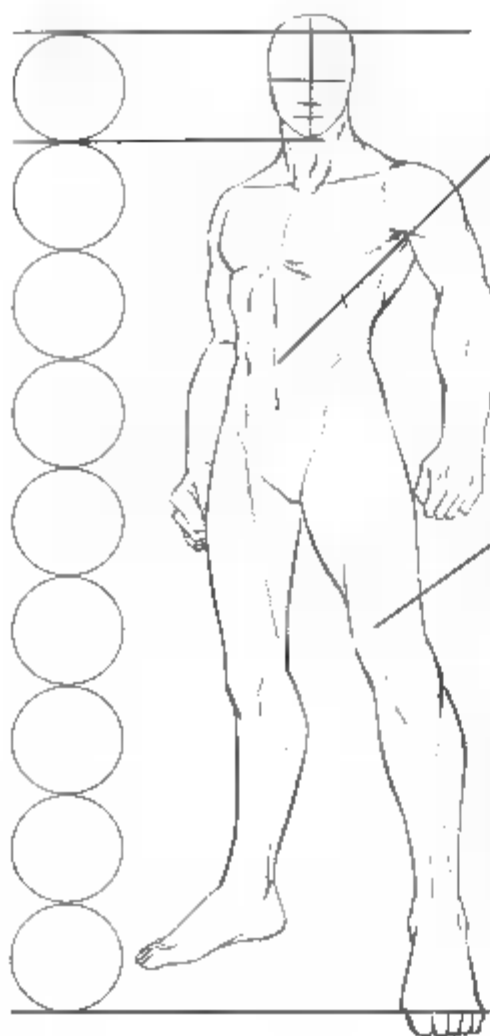
不同头身比例对角色的塑造

在观察一个角色的全身时，身高是给人印象最深刻的第一特征，而决定人物身高的就是头身比。

● 1.1 9头身及9头身以上的角色形象

9头身以上的人物是在现实生活中是不存在的，在漫画作品中也比较少见，大多出现在人物造型设计束缚比较少的幻想漫画和追求人物美型的少女漫画中，且多为男性。

9头身的男性

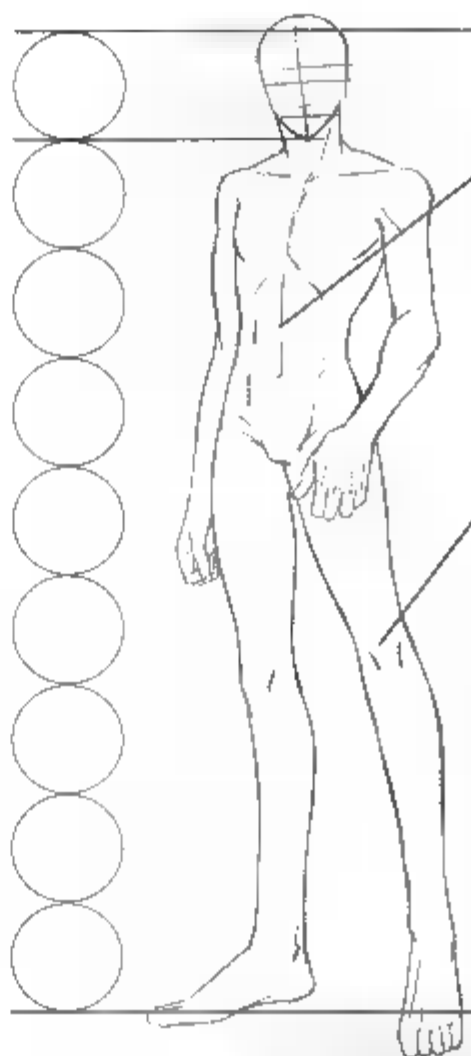

肌肉发达，表现肌肉的线条多而复杂。

四肢粗壮，突出人物的高大有力。

少年漫画中的9头身男性体型健壮，肌肉发达，头部较小，人物的手脚比较大，整体看起来十分孔武有力。

少年漫画中的9头身男性

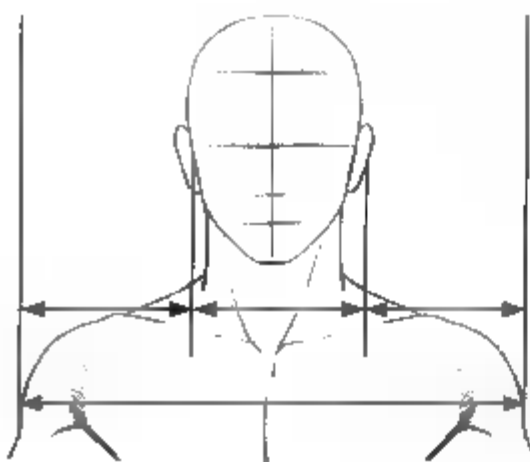

简化肌肉，只用线条表现出主要的肌肉，且线条长而平直。

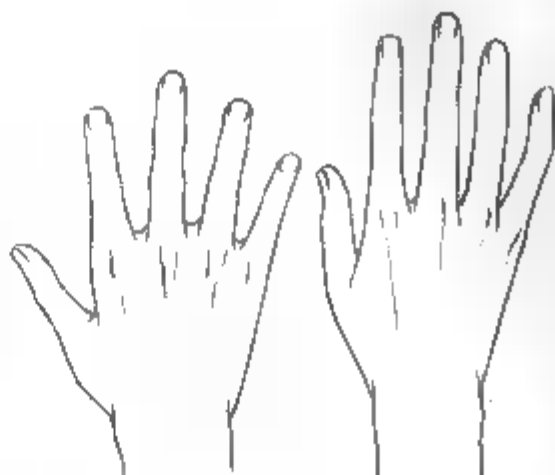
人物四肢修长，关节凸出。

少女漫画中的9头身男性主要是对人物的整体进行比较平衡和谐地拉长，尤其加大了腿占整个身高的比例，使男性人物看起来更加修长高挑。

少女漫画中的9头身男性

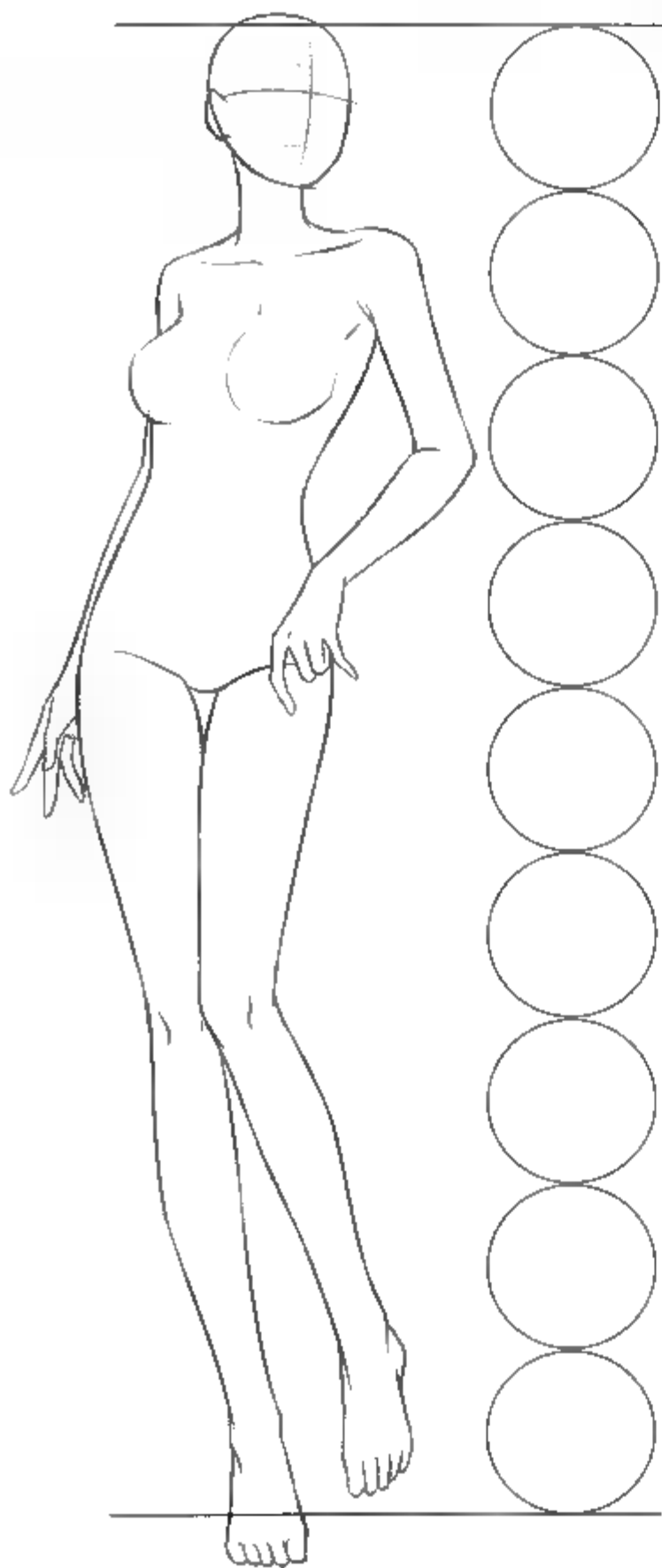
9头身男性的肩膀很宽，肌肉厚实，宽度一般约为头部宽度的三倍。

无论是少年漫画还是少女漫画，9头身男性的手掌都比较大。少年漫画中的9头身男性手掌较宽，手指粗壮，关节明显，指甲呈方形；少女漫画中的9头身男性手掌较窄，手指细长，关节不那么明显，指甲呈椭圆形。

9头身的女性

在漫画中很少会出现9头身比例的女性。在绘制9头身女性时除了要注意人物整体的肢体比例，还要注意人物不过于纤细，要突出女性特征，强调女性柔美较好的曲线，否则很可能会将人物画得过瘦，影响美观。

9头身以上的人物

在漫画作品中，一般只有在绘制怪物或巨人时才会使用到10头甚至超过10头身的头身比例。这类人物一般肌肉异常健壮，绘制时要注意肌肉结构的准确。

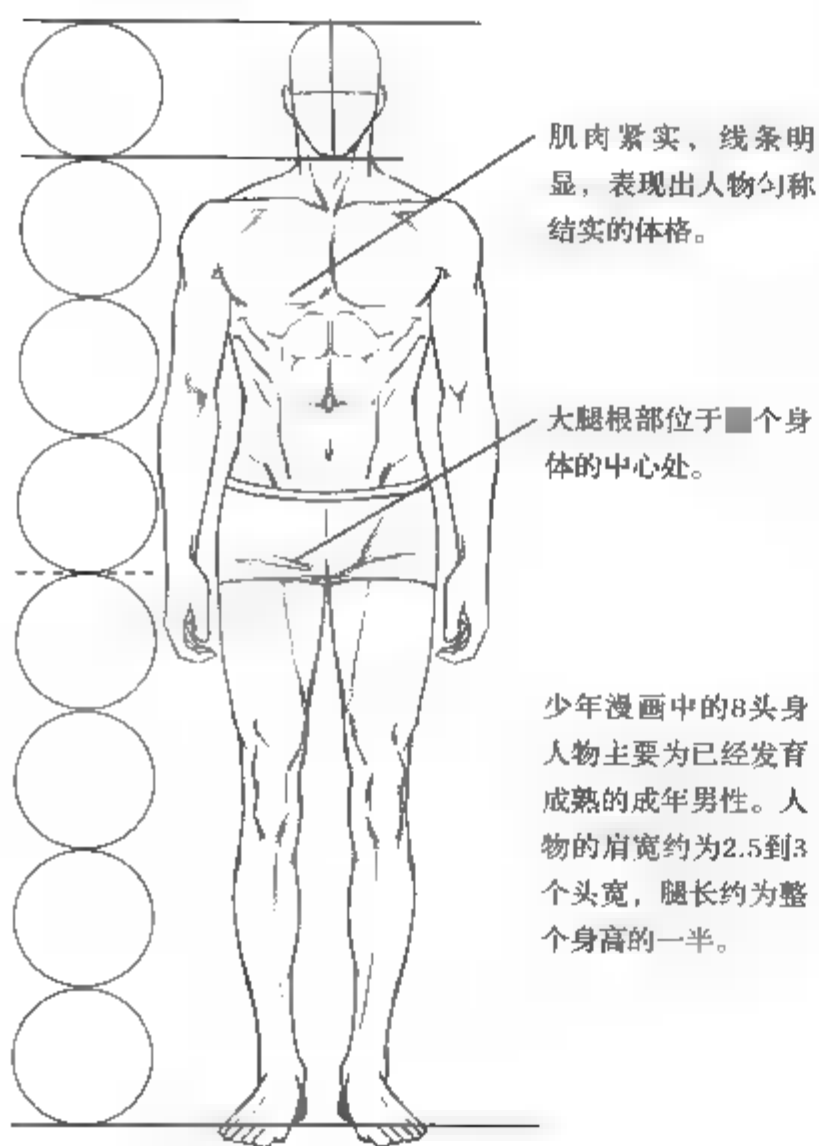

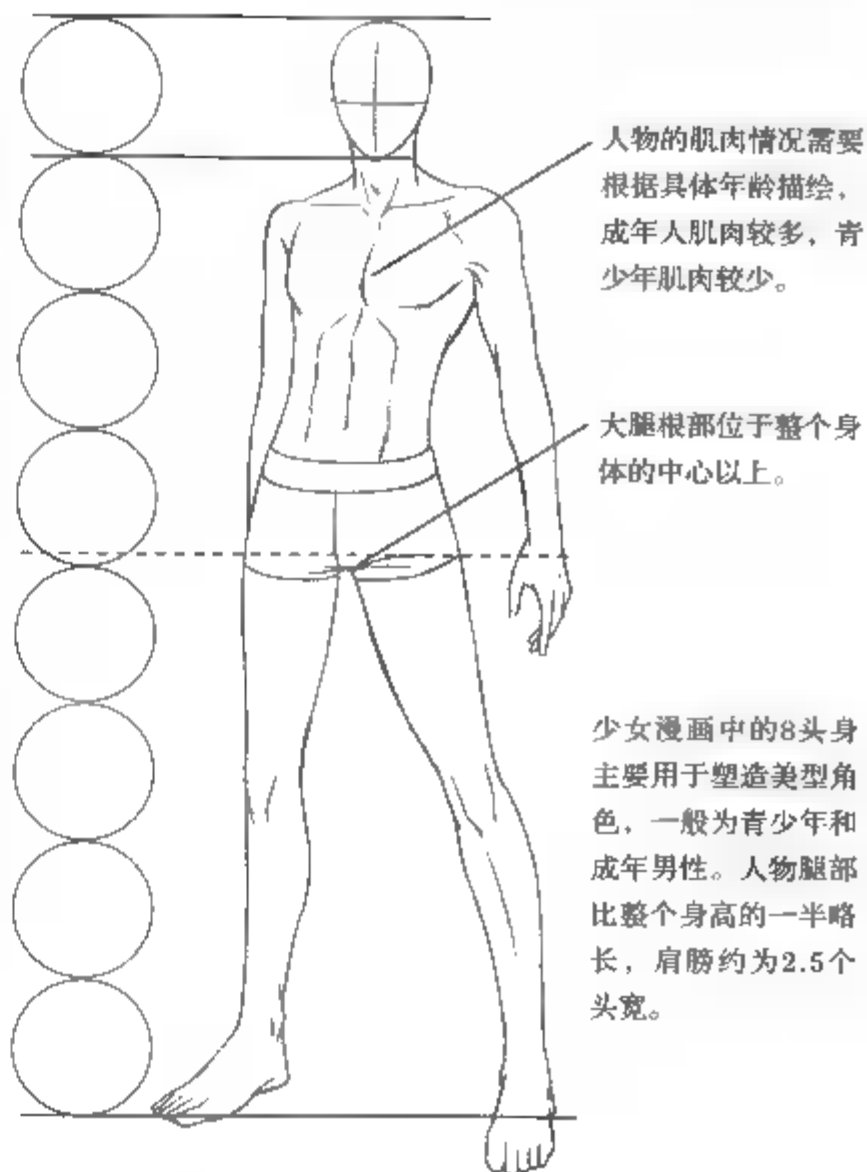
1.2 头身的角色形象

8头身是很多人向往的标准身材，是完美的身材比例，也是漫画作品中最常见的主要头身比例。少年漫画中8头身主要用于表现青年和中年角色，而少女漫画中主要用来塑造美型角色。

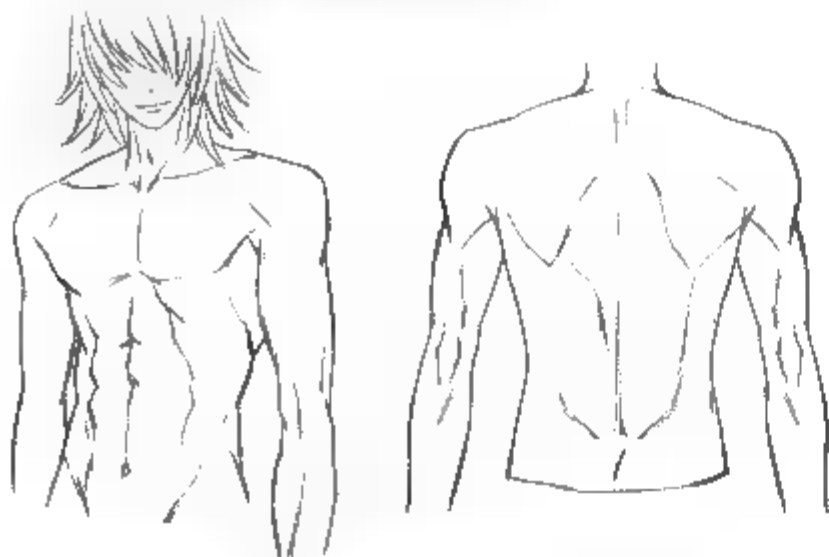
8头身的男性

少年漫画中的8头身男性

少女漫画中的8头身男性

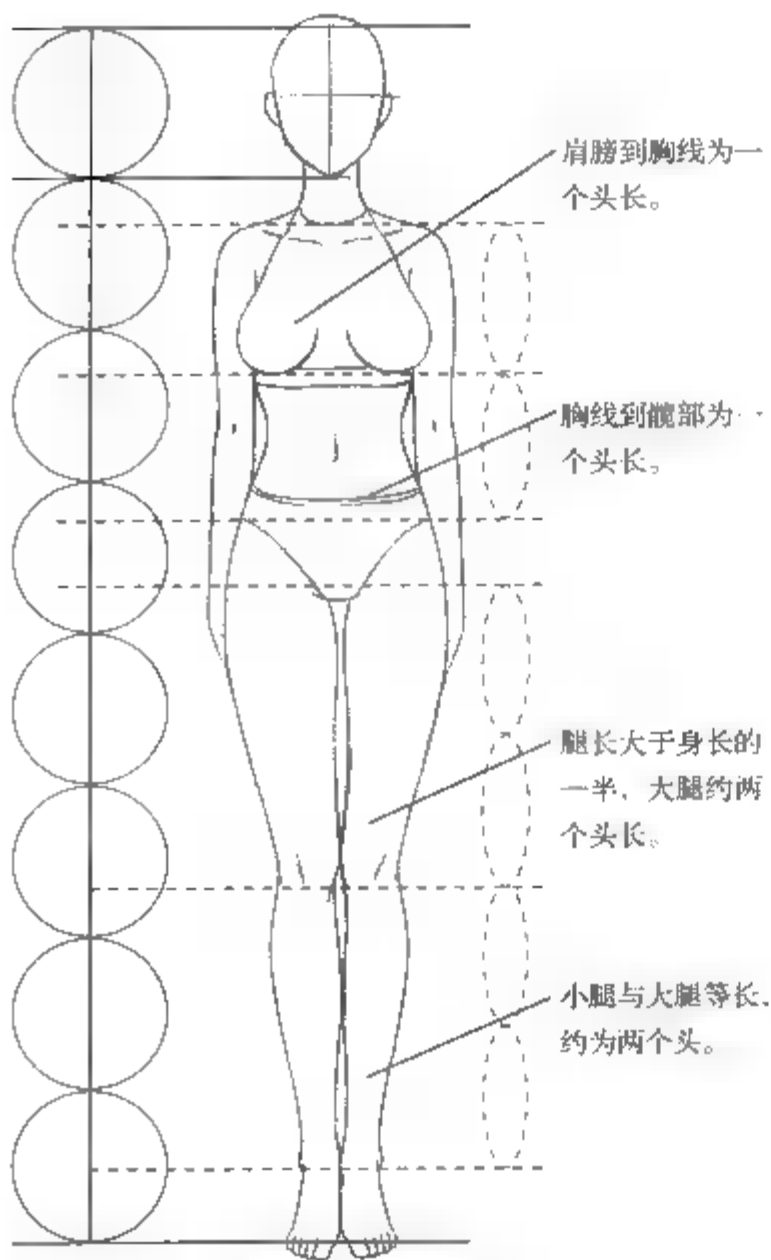

8头身是漫画作品中男性角色的标准身材，其中上半身的描绘对人物的表现尤其重要。

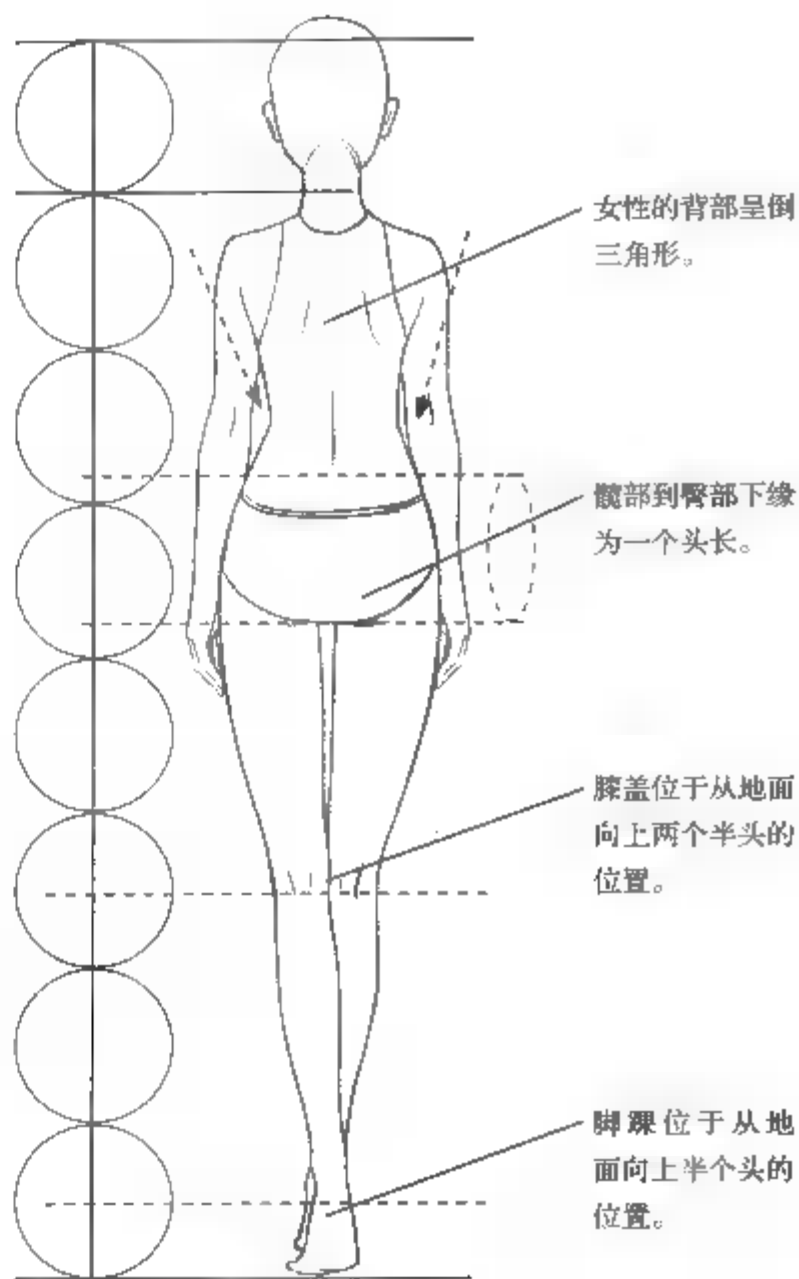

8头身男性的面部要成熟，脸型主要采用鹅蛋脸和长脸，不能将人物画得太幼稚。

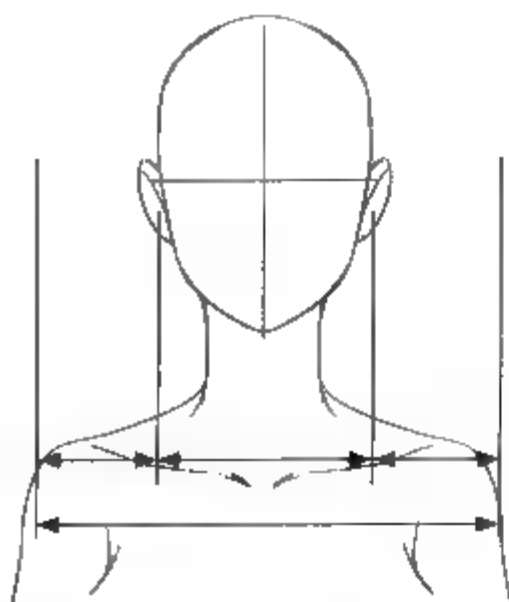
8头身的女性

8头身女性的正面

8头身女性的背面

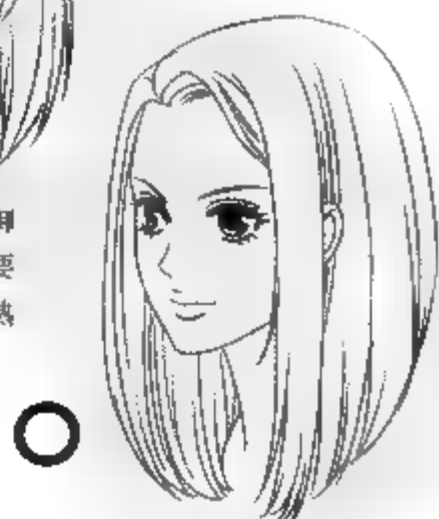
8头身女性的肩膀比较宽，一般约为头部宽度的2到2.5倍。

8头身女性的手部较大，手指细长。

8头身女性主要用于塑造御姐型角色，绘制时一定要将人物的面部描绘得成熟性感一些。

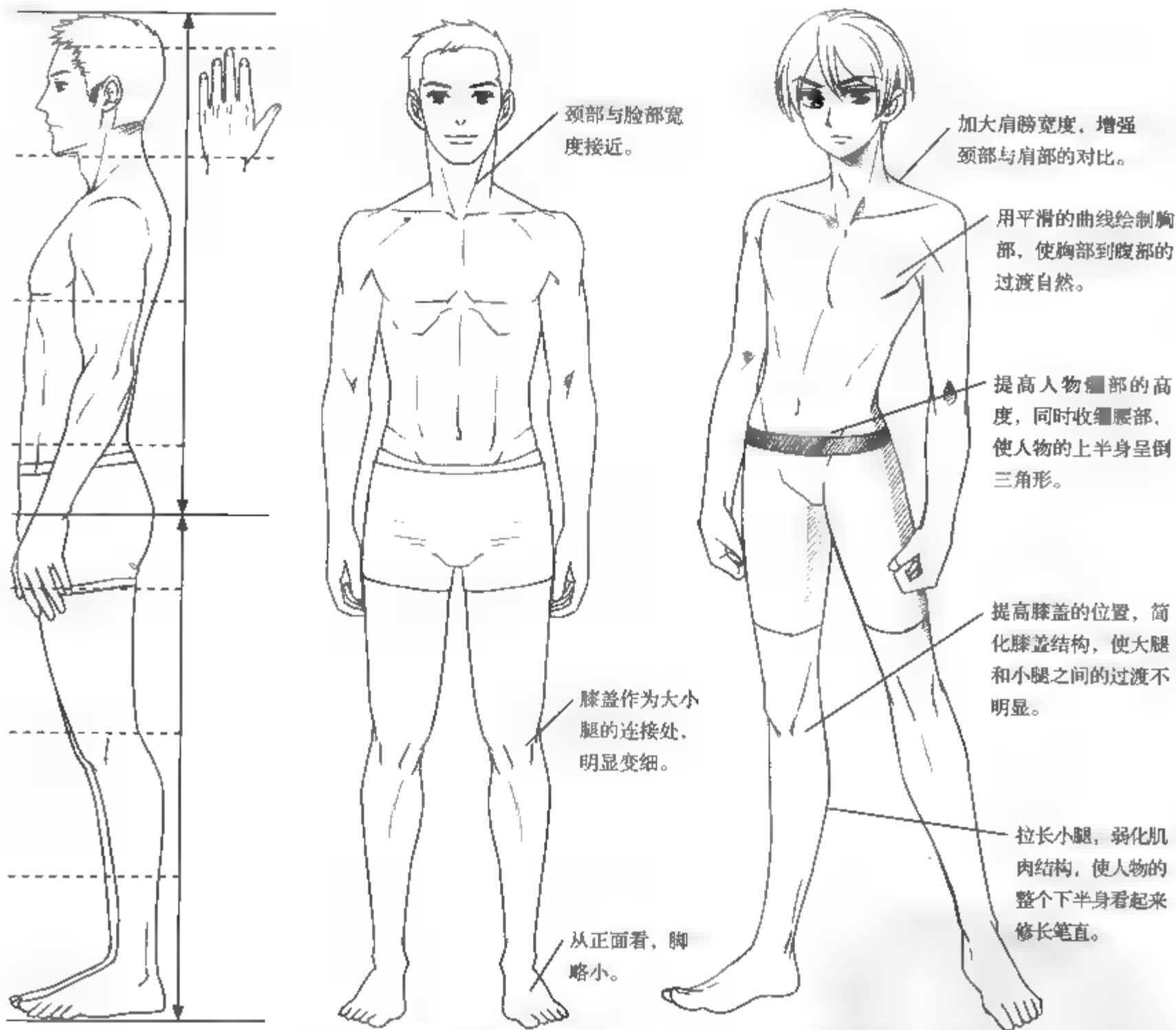

● 1.3 7头身的角色形象

7头身是成年男性和女性的基本体型，是人体的标准头身比例。在绘制漫画角色时，7头身适用于绝大部分类型的漫画。

7头身的男性

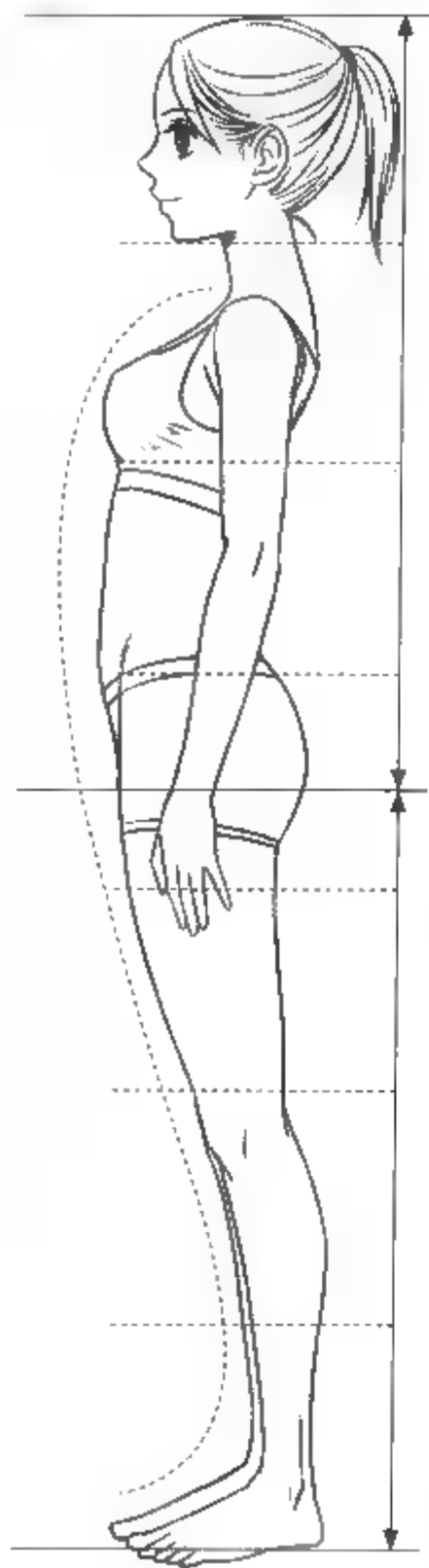
写实的7头身男性

标准的7头身男性上半身与下半身基本等长，下巴到胸线为一个头长，手掌约为3/4个头长。

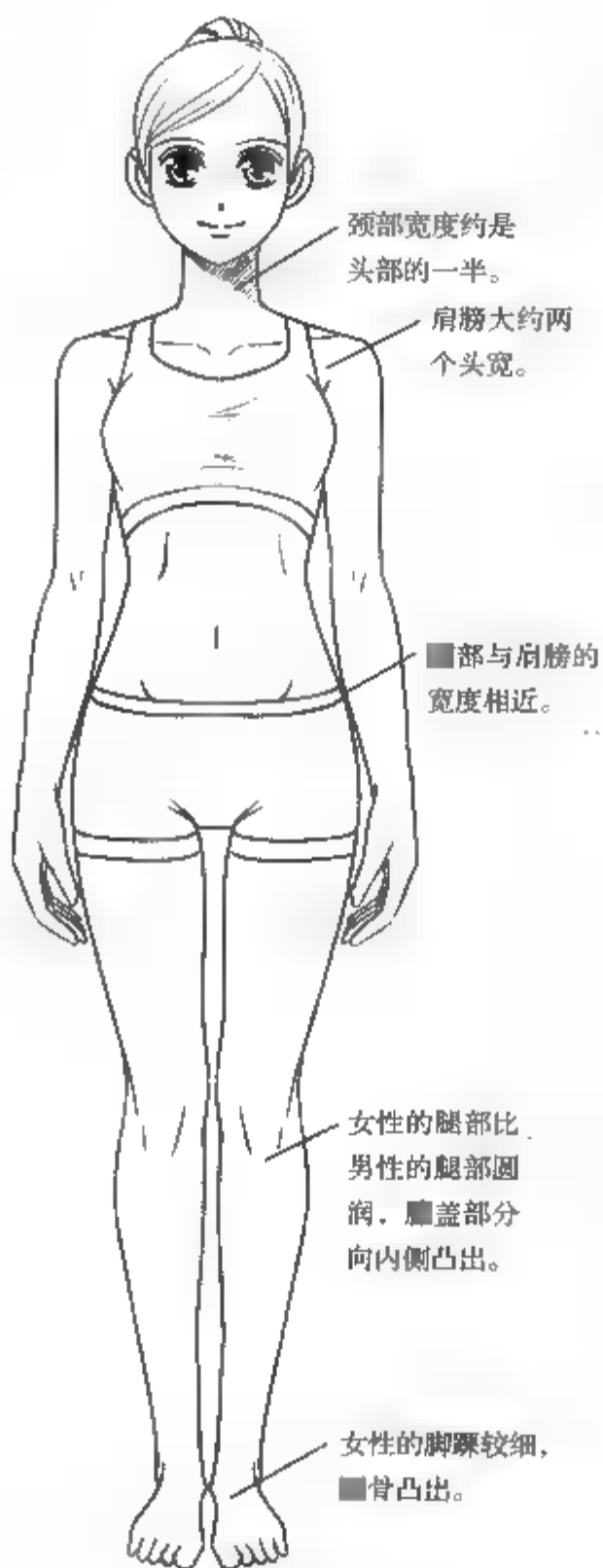
写实的7头身男性拥有标准身材，人物的上半身较发达，胸部、腰部到臀部的宽度变化不大，大腿粗壮，臀部约为半个头长。

漫画化的7头身男性

在漫画中，为了使人物看起来更加美型，在不改变整体7个头身比例的基础上对人物进行肢体之间比例上的变化，加长了四肢在整个人物身体中所占的比例，使人物看起来更加修长。

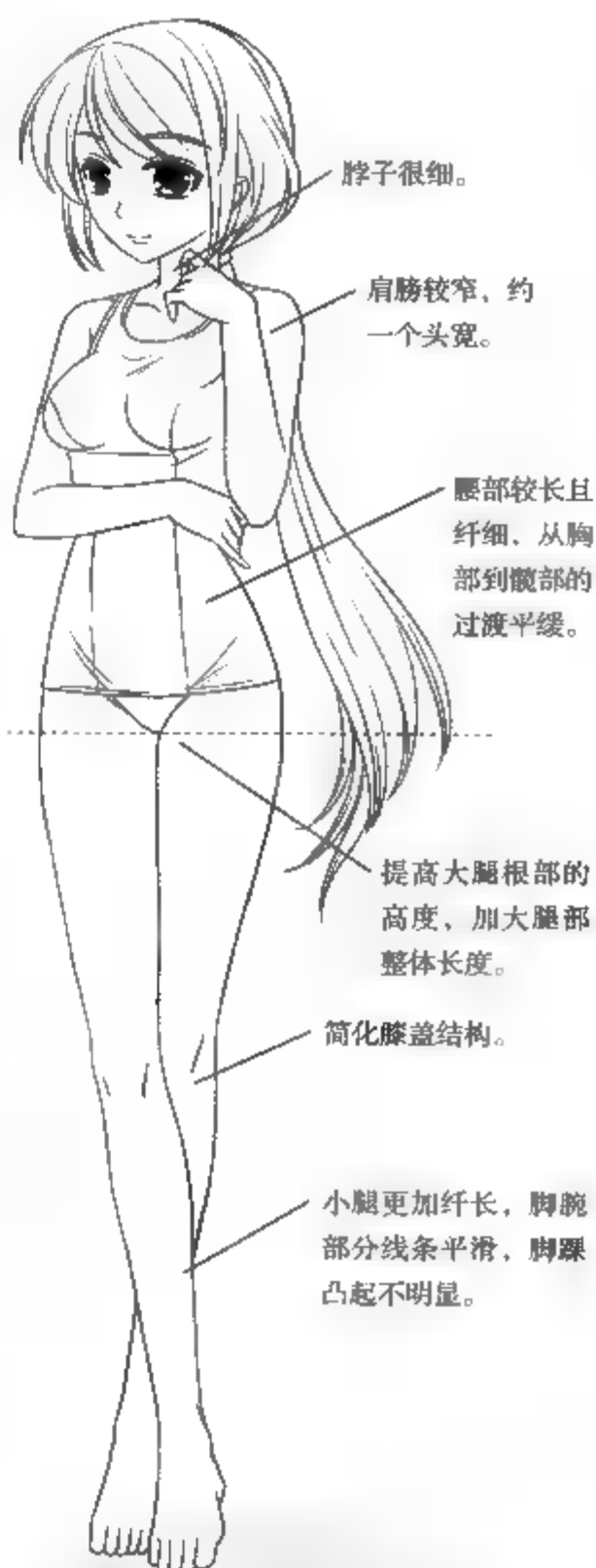

标准的7头身女性的身体比例与男性接近，只是臀部较大，大约有一个头长。从侧面看，胸部与腹部凸出，身体呈S形。

写实的7头身女性

写实的7头身女性肩膀较宽，胸部略向两侧凸出，腰部较细，髋部与肩部宽度接近，身体具有曲线美。

漫画化的7头身女性

在漫画中的7头身女性一般描绘得更加秀美柔弱，除了与男性同样增大四肢比例外，缩小身体宽度、突出女性特征和身体曲线也是绘制漫画化7头身女性身体的重点。

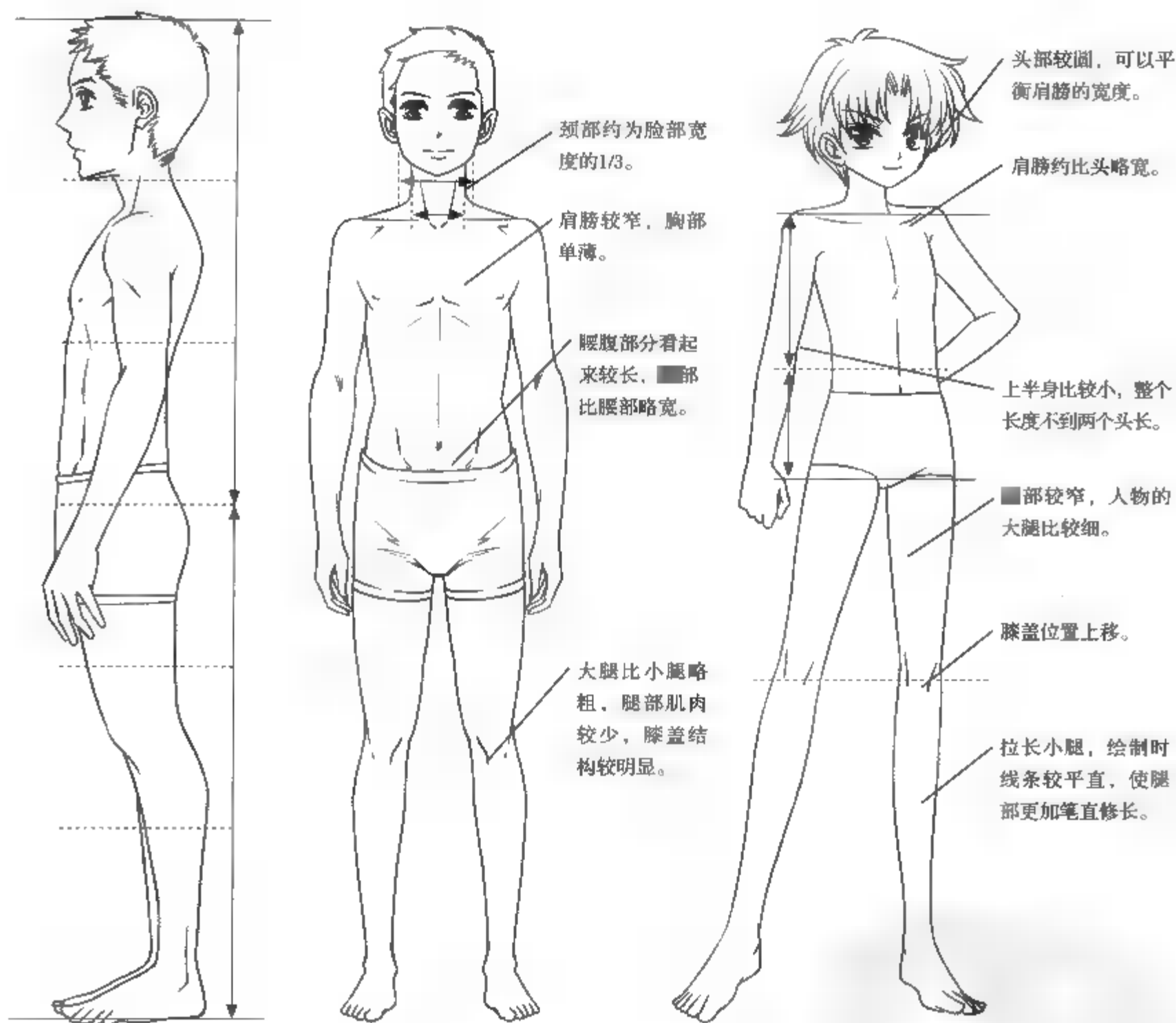

● 1.4 ■头身的角色形象

6头身在漫画中主要用于绘制青少年的身体，在有些漫画中也用来塑造外表比较可爱的成年人，比如萌系漫画中的一些女性角色。

6头身的男性

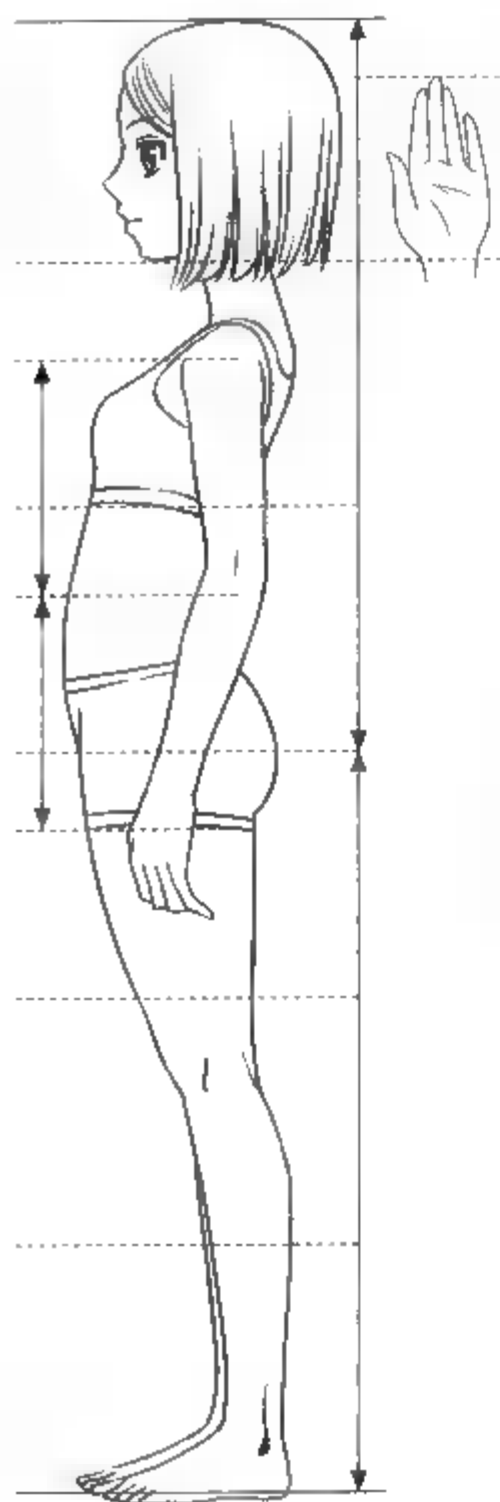
写实的6头身男性

标准的6头身男性，身体的中心点位于大腿根部略向上的位置，大腿和小腿各占一个头长左右，脚部约1/3个头长。

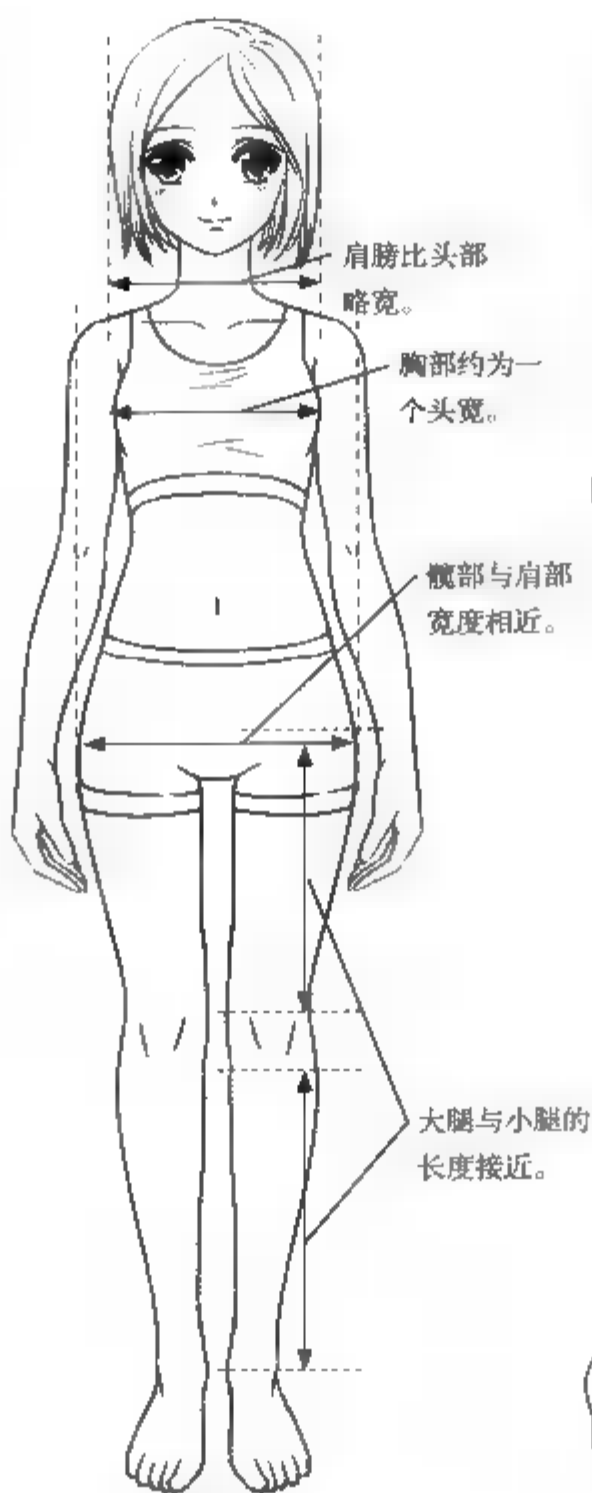
写实的6头身男性，臀部约2/3个脸宽，肩膀较窄，约1.8个头宽。人物身体比较平板，胸部到髋部的过渡只在腰部位置略微内收，膝盖位于整个下半身约正中的位置，臀部略小。

漫画化的6头身男性

在漫画中绘制十三四岁左右的美少年时一般采用6头身。绘制时，人物肩膀较窄，人物腰部位置上移，躯干整体缩短，拉长腿部的长度，膝盖位置上移，大小腿的粗细差别较小，这样可以使人物看起来更加帅气。

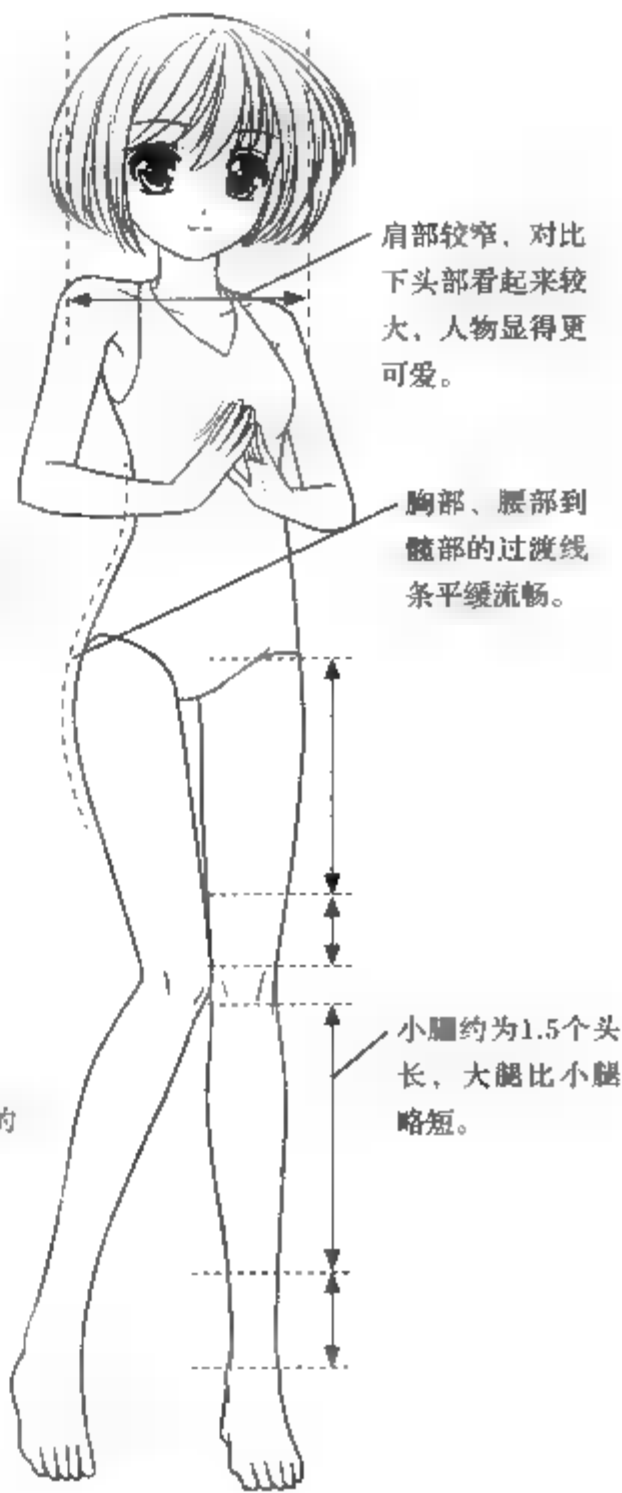

标准的6头身女性，身体的中心点位于腹部与大腿根部线条的交接处，手臂约为两个头长，手掌约为3/4头长，腿约为三个头长。

写实的6头身女性

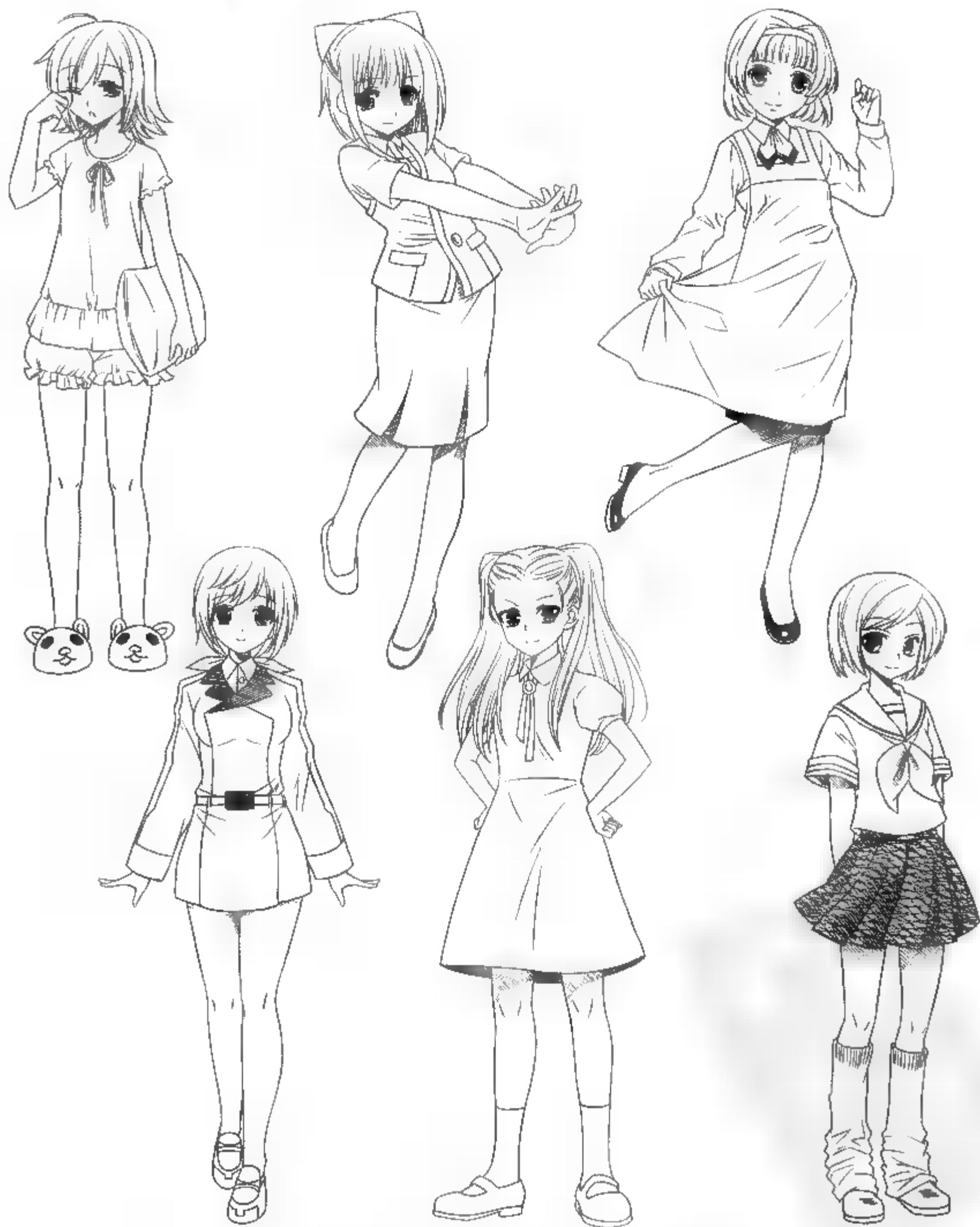
写实的6头身女性，颈部比男性略细，肩膀窄，比头部略宽，一般小于1.5个头宽。人物的躯干部分，髋部明显较宽，腿部比较匀称，大小腿的长度相近。

漫画化的6头身女性

6头身是漫画中常用的女性头身比，尤其在萌系漫画中。绘制时人物的肩部较窄，一般为一个头长或略小于一个头长，胸部与腿部的宽度接近，上半身整体缩短，腿部变修长，小腿比大腿略长一些。

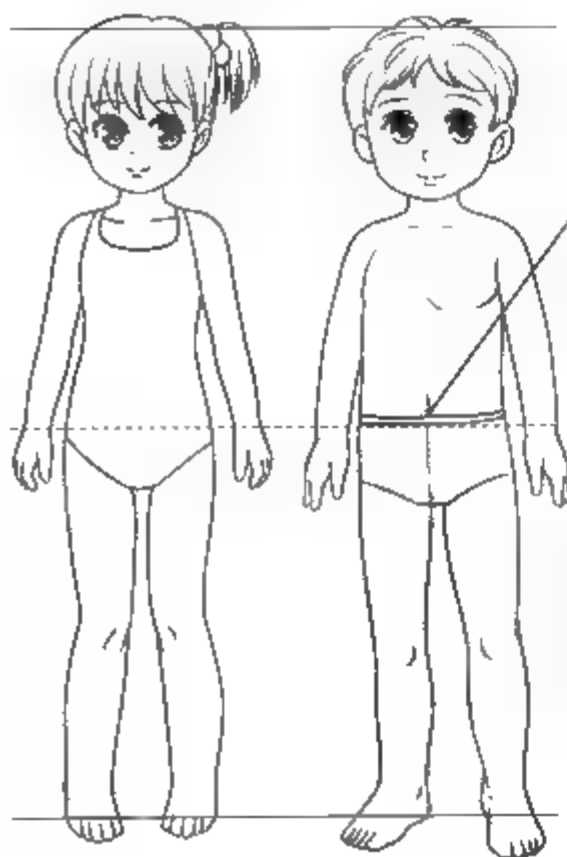

1.5 5头身的角色形象

5头身比例的人体构成简单，变化丰富，几乎漫画中各类角色的形体特征都能运用上。你可以利用简单的造型描绘出符合读者兴趣的不同人物风格。

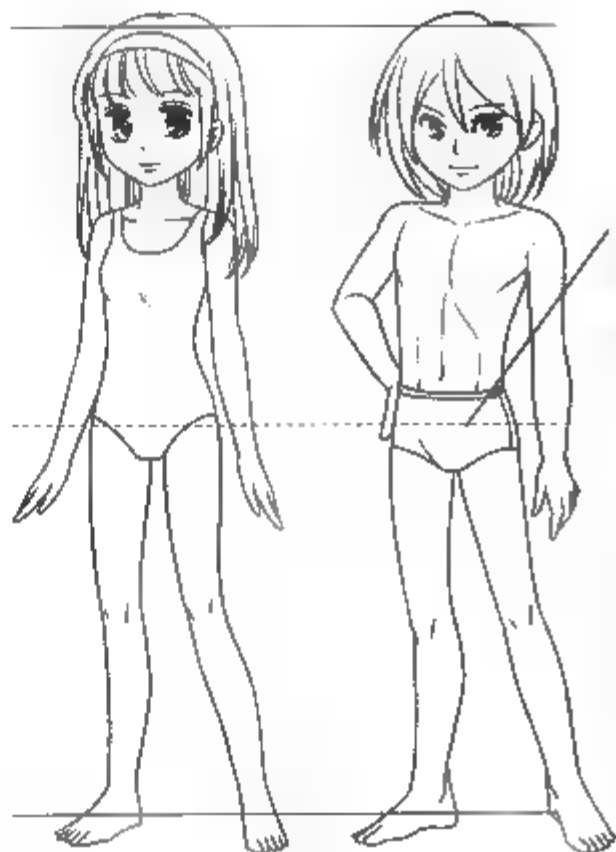
5头身人物的构成

大腿根部位于整个身体的中线以下。

放低大腿位置，躯干和四肢的形状圆润，强调人物的年幼感。

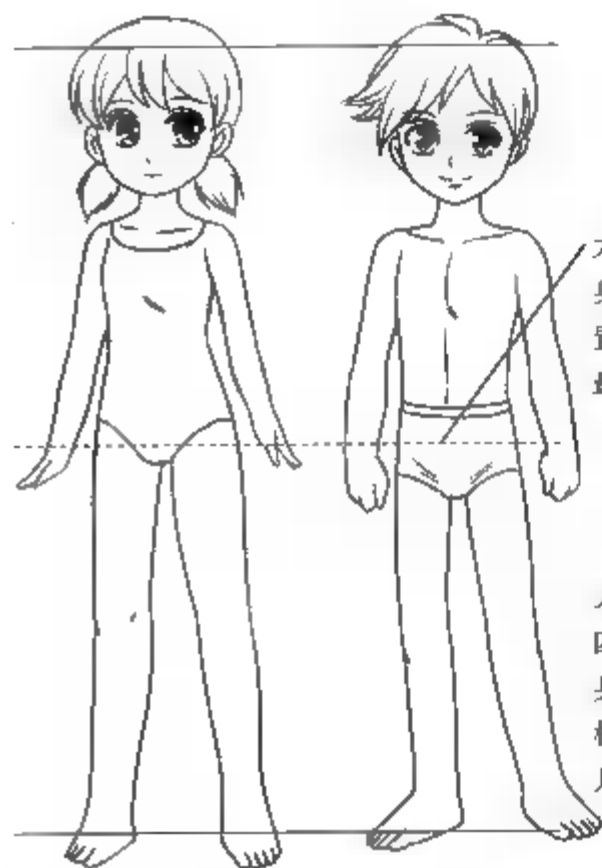
标准人物比例

大腿根部位于人物整个身体的中线位置。

主要用于描绘十三岁到十五岁的少男少女，不强调肉体张弛，躯干和四肢修长苗条。

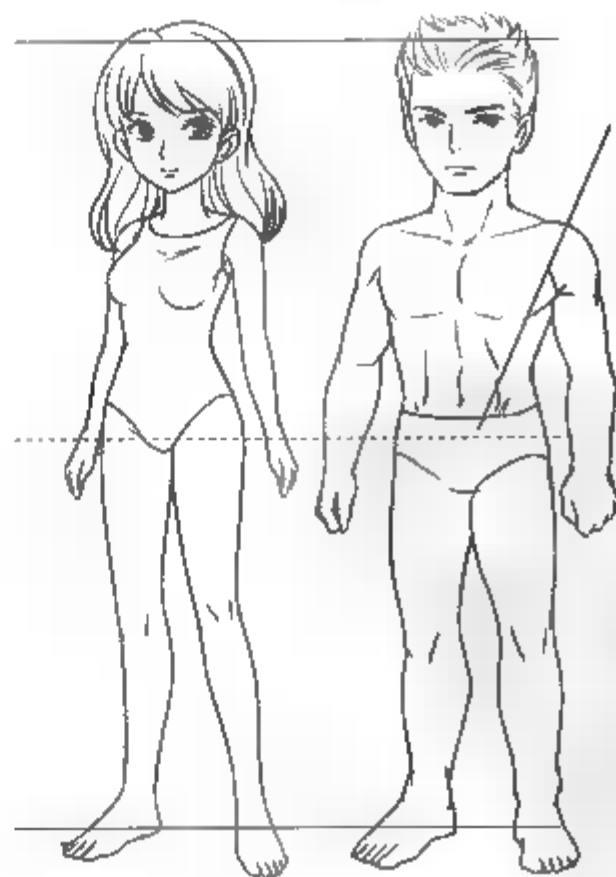
青少年人物比例

大腿根部大致在身体的中线位置，四肢纤长是最突出的特点。

人物相貌可爱，四肢呈长棒状，身体线条比较平板，多用来绘制儿童漫画角色。

卡通人物比例

大腿根部约在人物身体中线位置的略下方，注意身体比例要匀称得当。

人物身体和四肢形态接近正常人体，强调关节和肌肉，用于绘制成熟人物，多用于搞笑漫画。

成熟人物比例

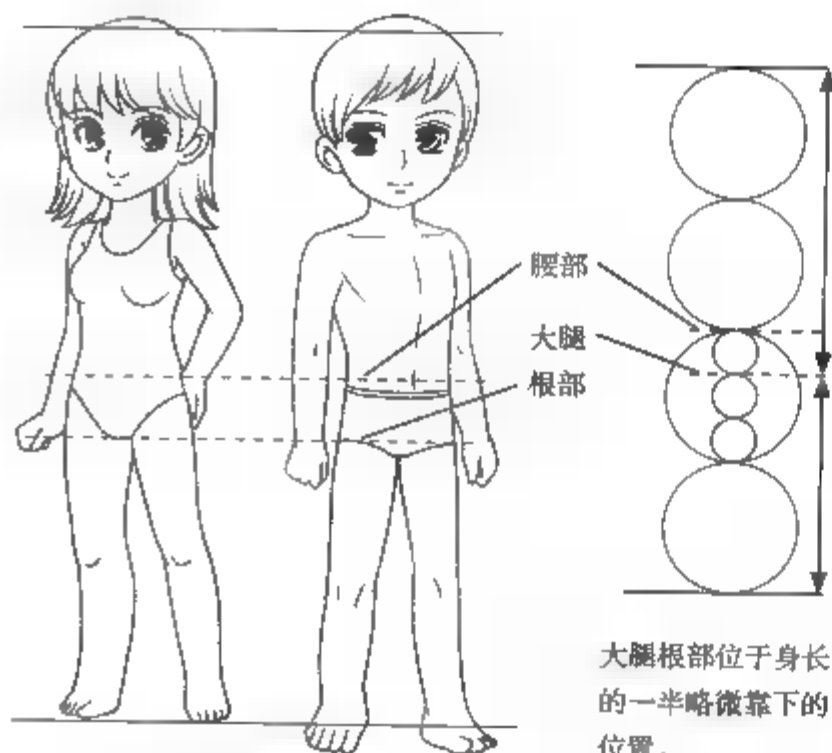

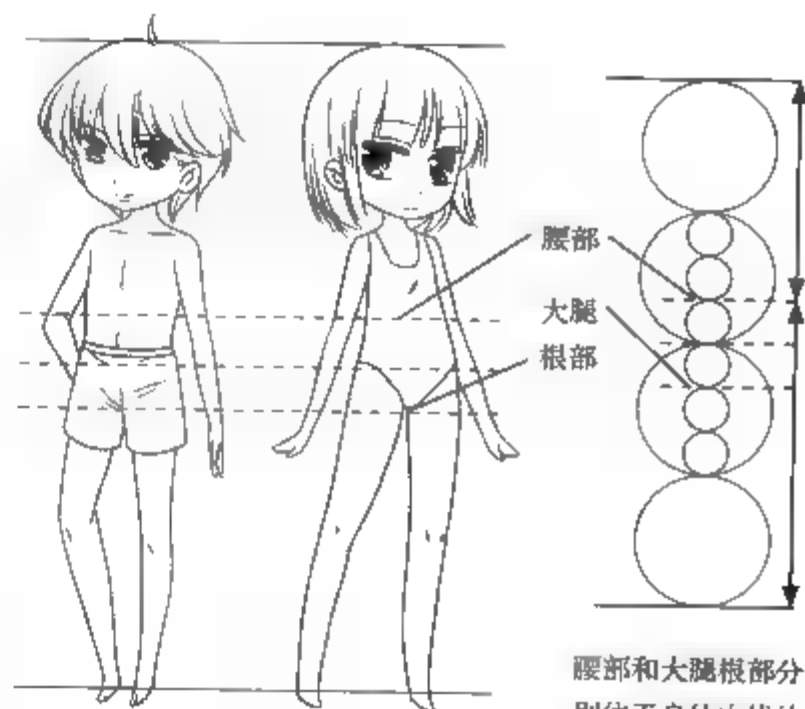
1.6 4头身的角色形象

4头身在漫画中一般用于绘制年纪较小的幼儿，同时也是Q版常用的头身比，常见于可爱风格的漫画作品中。

4头身人物的构成

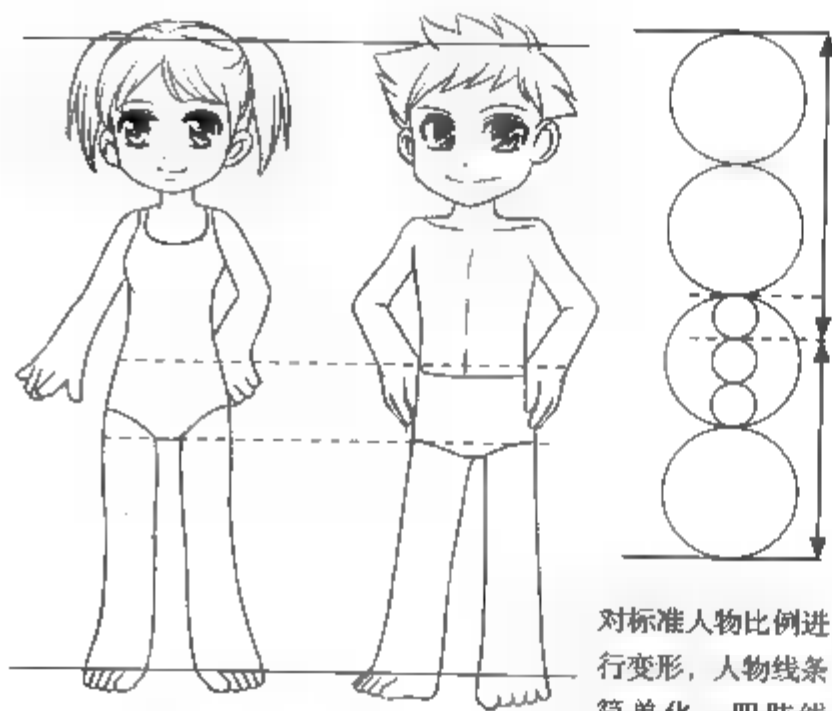

标准人物比例

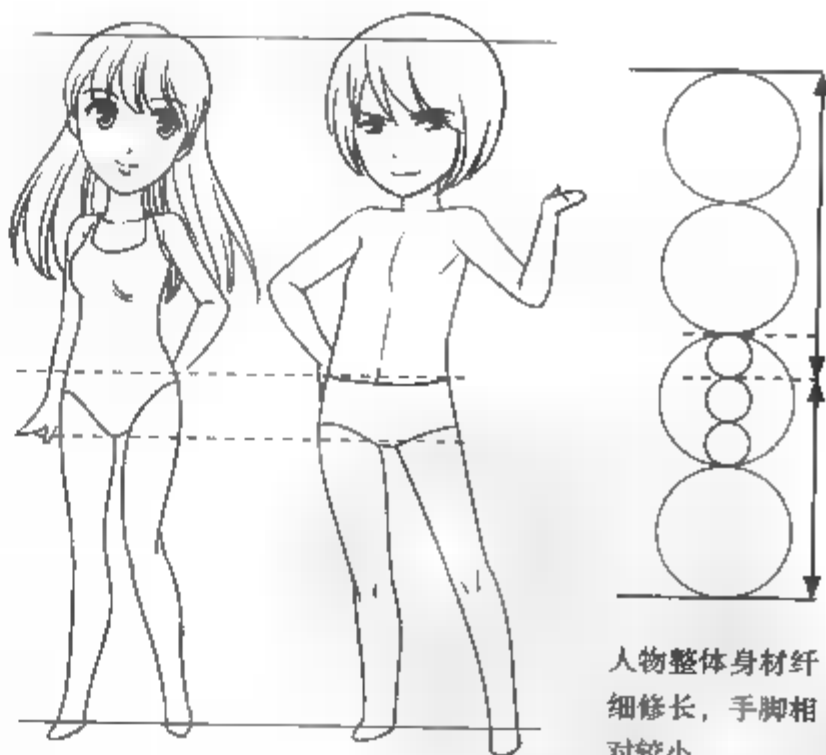
腰部和大腿根部分别位于身体中线的两侧，四肢细长，手脚比较小。

长腿人物比例

变形人物比例

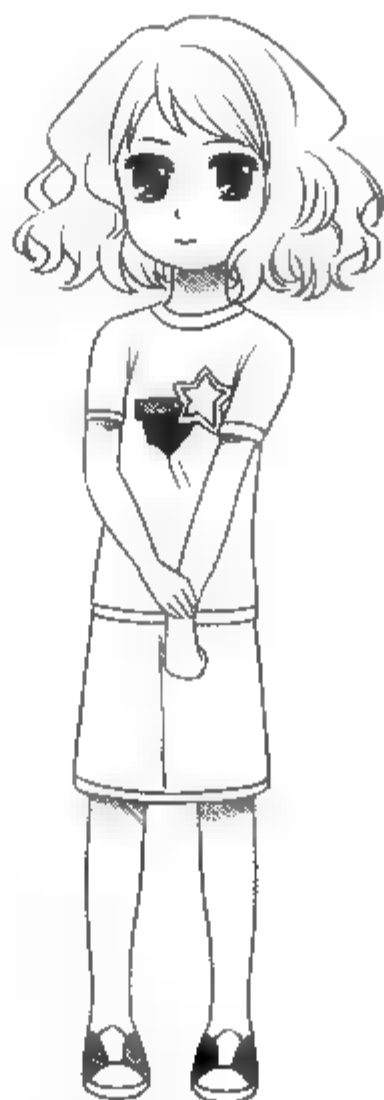
对标准人物比例进行变形，人物线条简单化，四肢线条平直，手脚比较大，多用于绘制四格漫画中的人物。

人物整体身材纤细修长，手脚相对较小。

成熟人物比例

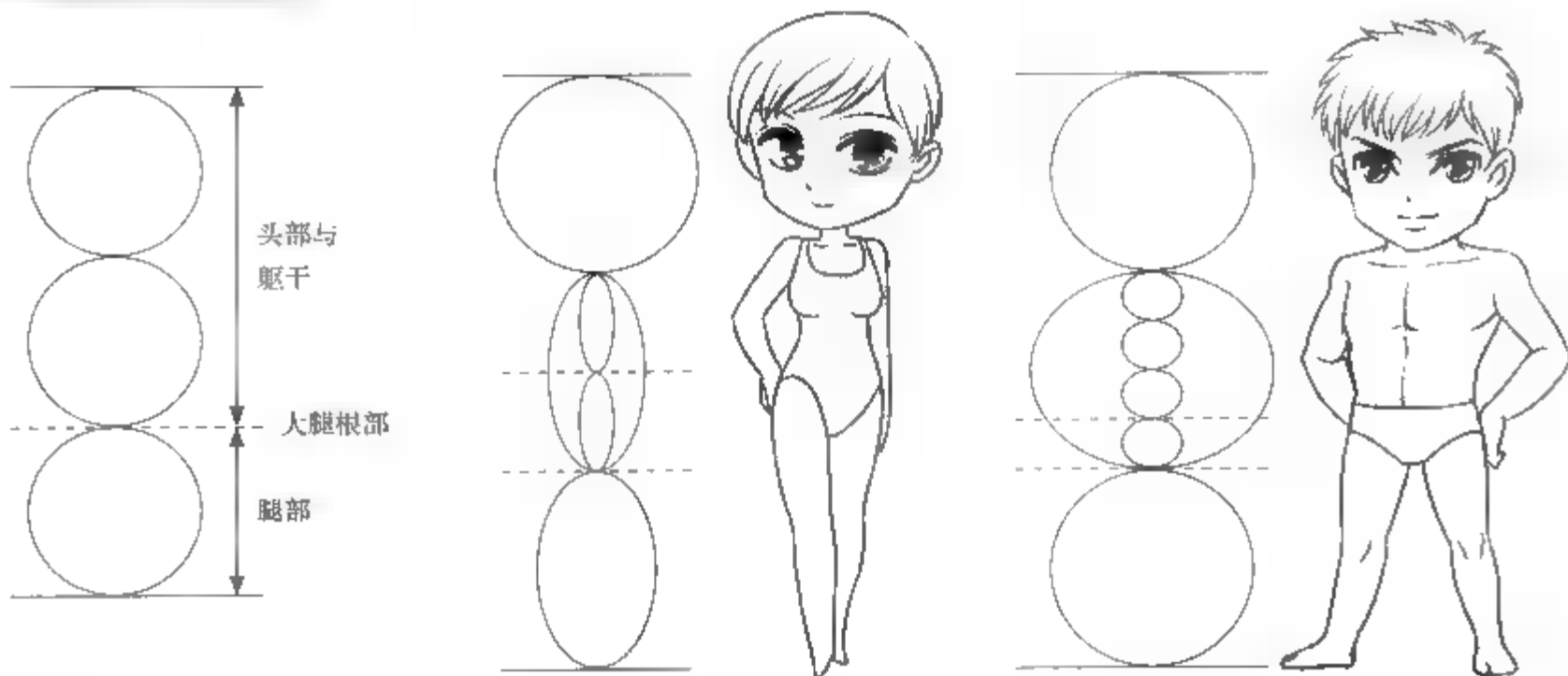

1.7 3头身的角色形象

3头身人物一般用来绘制可爱的特殊漫画中的人物，绘制时通过变化腰部和大腿根部的位置来改变人物比例，同时还可以利用改变身体宽度的方式，描画出多姿多彩的角色形象。

3头身人物的构成

标准人物的比例

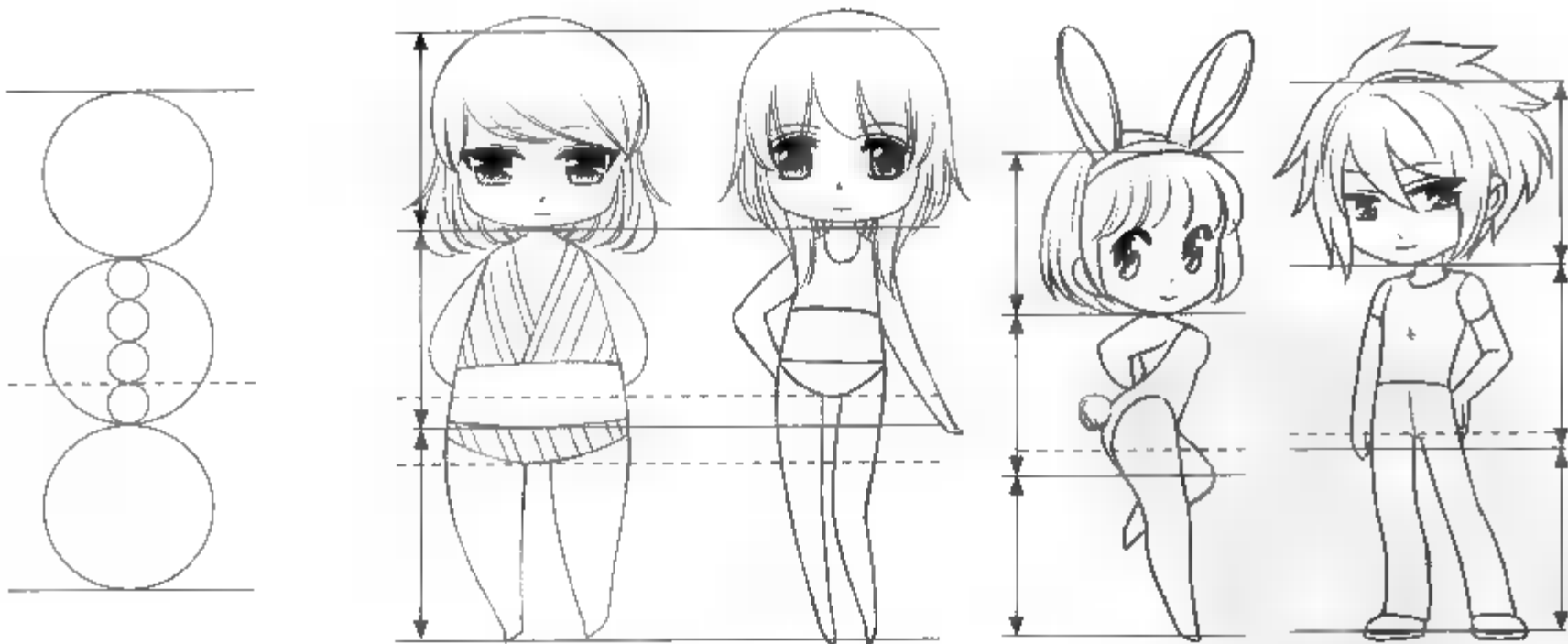
人物的头部、躯干和腿部画成相同的长度。

标准3头身女性的比例

绘制3头身的成年女性人物，腰部位于身体的中线处，躯干和四肢纤细有质感，整体匀称。

标准3头身男性的比例

绘制3头身的成年男性人物，腰部位置在大腿向上约1/4头的位置，并简略地画出肌肉和关节结构。

长腿人物与长腿人物的对比

腿部过长并不适合3头身人物，而且躯干长度一般不要小于3/4个头长。

长腿的3头身比例适合四肢纤长的人物形象：如果绘制身材较胖的人物，需要放低腰部位置，这样才能使人物体型保持平衡。

长腿人物腿部比例的调整

3头身的头身比例比较小，一般只要将大腿根部的位置略微向上移动，就可以使人物的腿部看起来很长了。

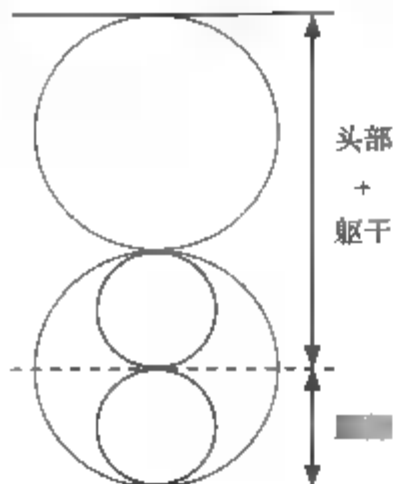

1.8 2头身的角色形象

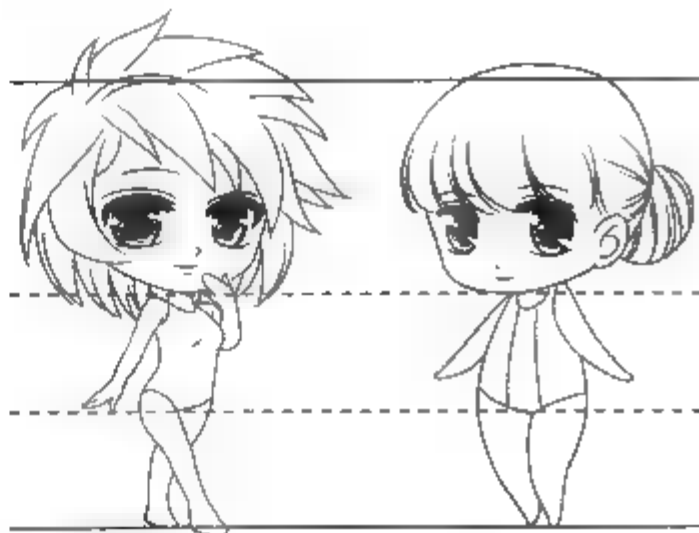
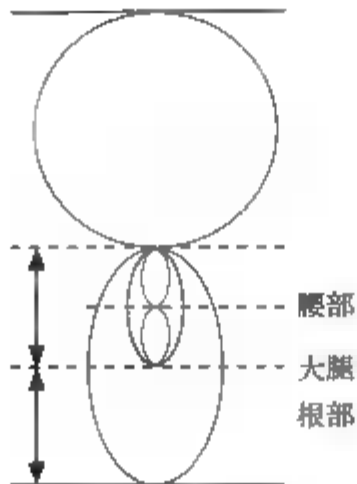
2头身这个比例基本都用于塑造Q版漫画中的人物，绘制时对腰部与腿部的比例进行微调，就可以使人物的身材产生很大的改变。

2头身人物的构成

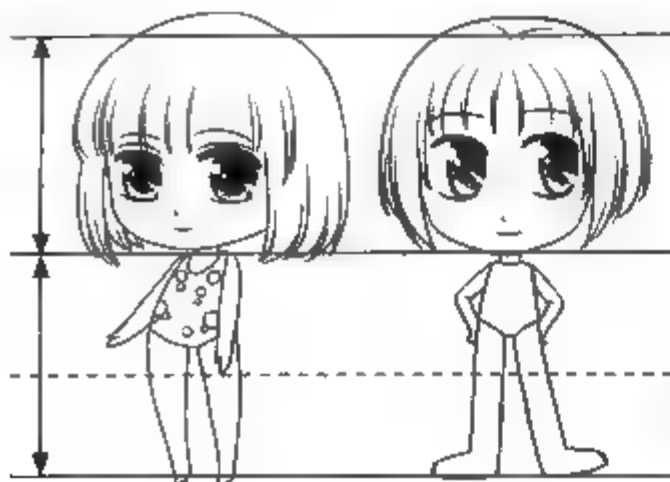

标准2头身比例

头部与身体的长度相同。

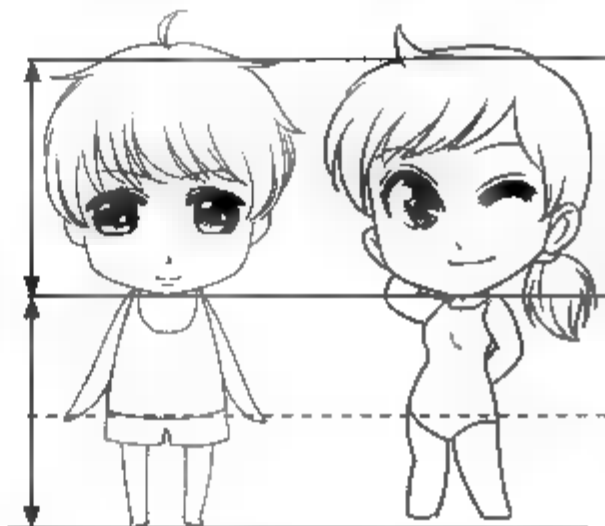

标准的2头身比例将人物的大腿根部的位置放在躯干的正中，绘制时注意将手脚画得比较小，人物整体的线条看上去圆润可爱。

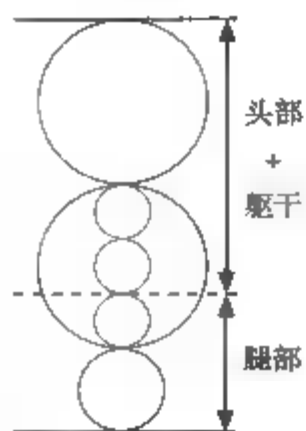
长腿人物的比例

将大腿根部位置上提，几乎不表现腰部。

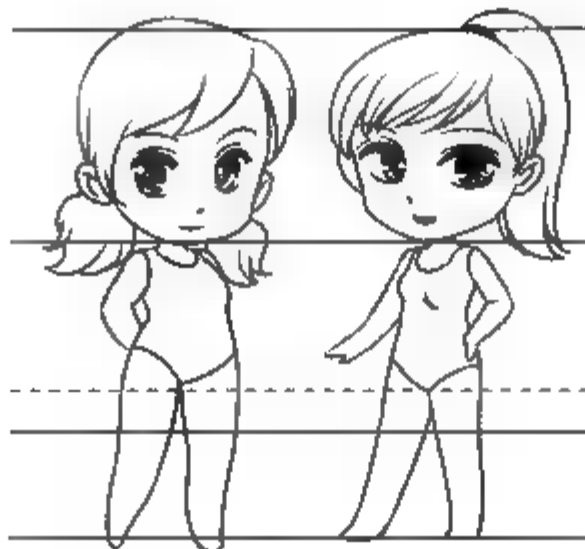
长身人物的比例

下移腿部位置，增大躯干体积，注意腰部的曲线表现。

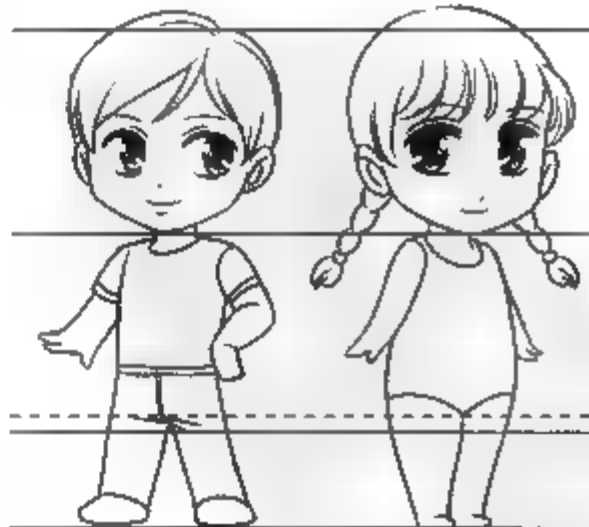

2.5头身的比例

这是2头身的衍生比例，可以使人物的身材看起来更和谐、平衡。

标准的2.5头身比例

长身型人物2.5头身比例

不同的动作表现不同的角色特征

在确定了人物的基本体型之后，我们就可以以身体为载体，通过动作表现出不同人物的性格和属性了。

2.1 站姿的表现

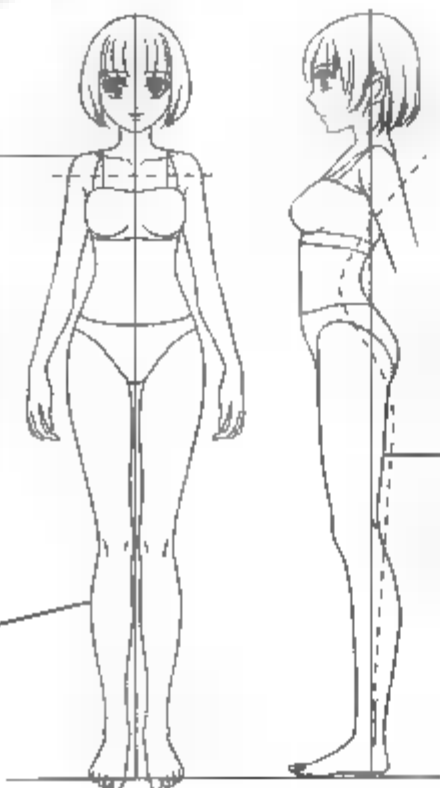
站姿是人物最基本的动作，在大部分漫画中，作者在设计人物角色时最初都是通过站立的姿势确定角色的基本特征的。

基本站姿

肩膀呈水平状态。

右图为人最基本的站立姿势，人物中线呈一条垂直于地面的直线。

一般的正面站姿，人物身体的左右基本对称。

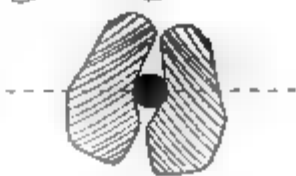

人物的站姿侧面整体在一条垂直于地面的直线上。从头部到脚底呈一条接近S形的曲线。

人物的基本站姿

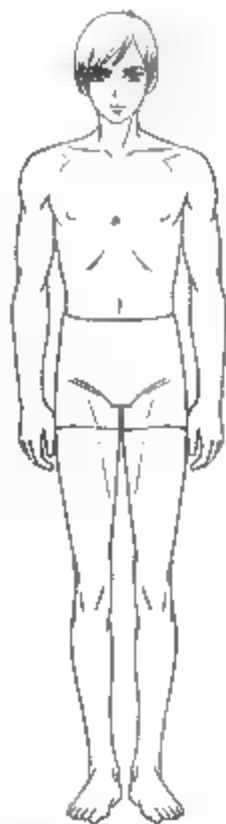

人双脚分开直立时，重心位于双脚围成的范围之内，且位置靠近中心区域。

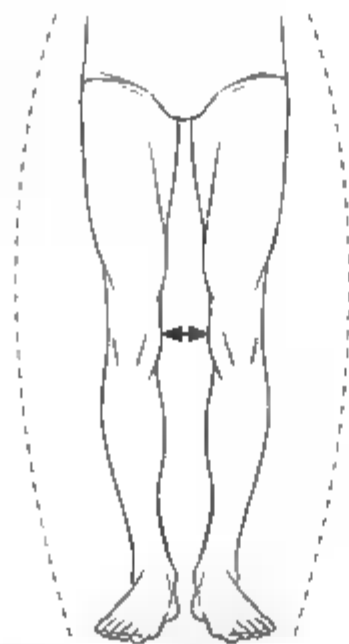

人双脚并拢直立时，重心位于双脚脚底构成的空间的中心点。

站立时重心位置

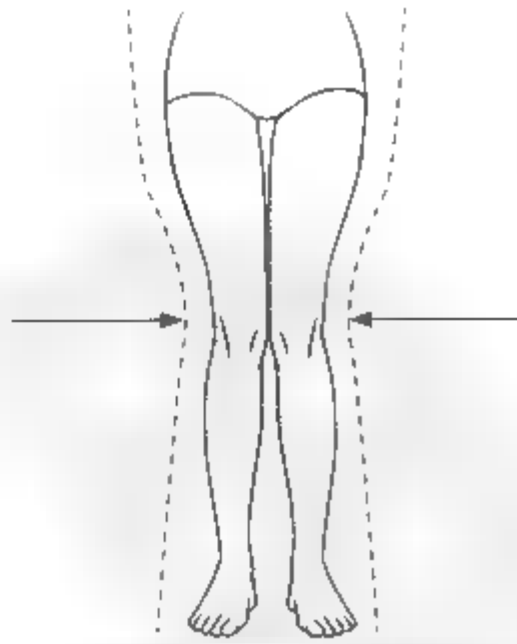
男性的基本站姿

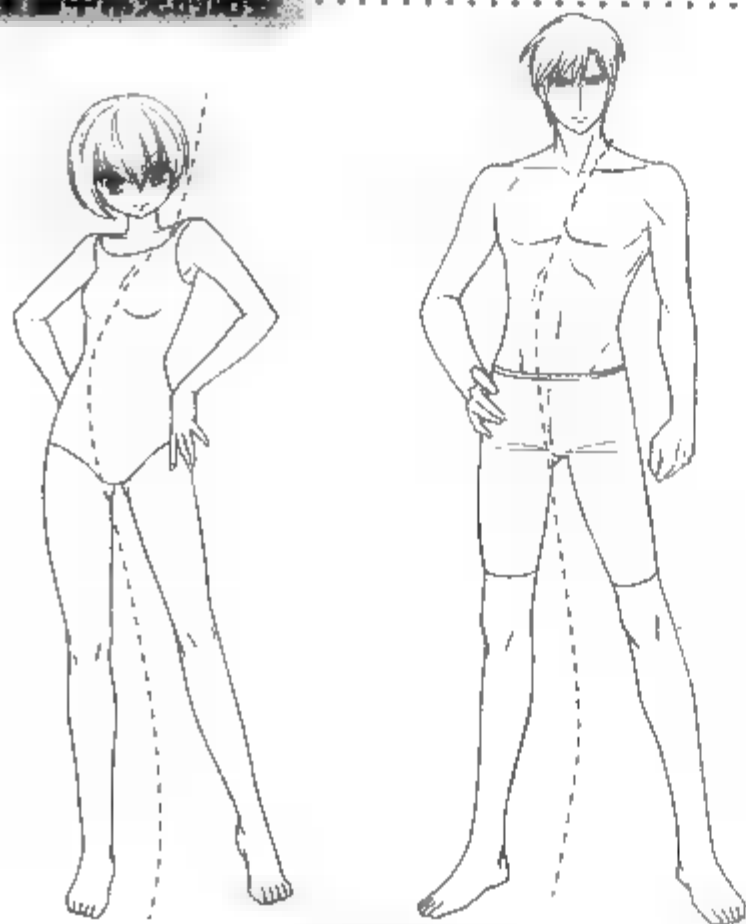
男性的腿部粗壮，肌肉曲线明显。站立时，双腿整体略向外侧弯曲，双腿之间有一定的空隙。

女性的基本站姿

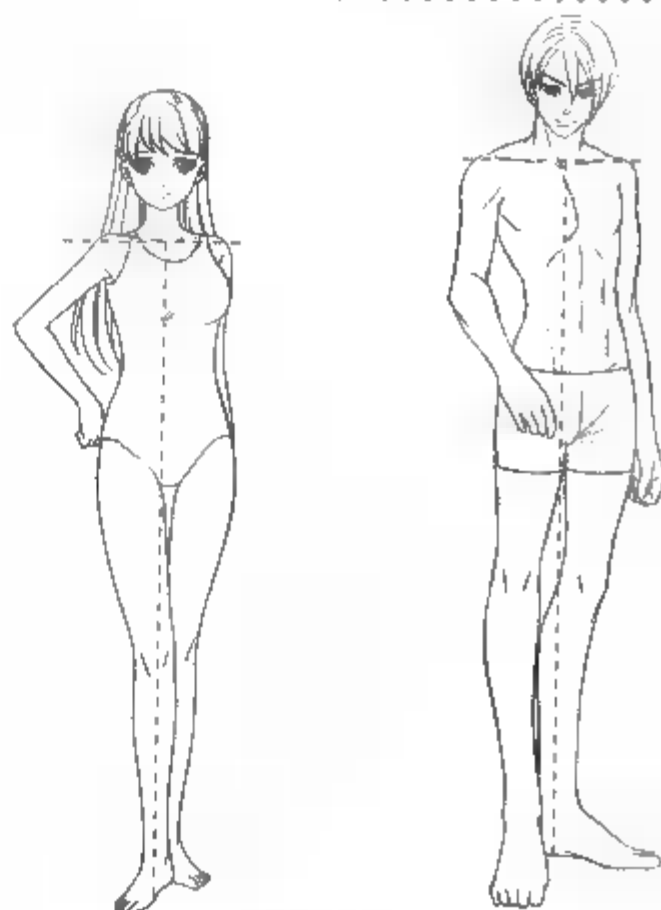

女性的腿部脂肪较厚，大腿和小腿的粗细差异大，膝盖向内，双腿略微弯曲，在膝盖处并拢。

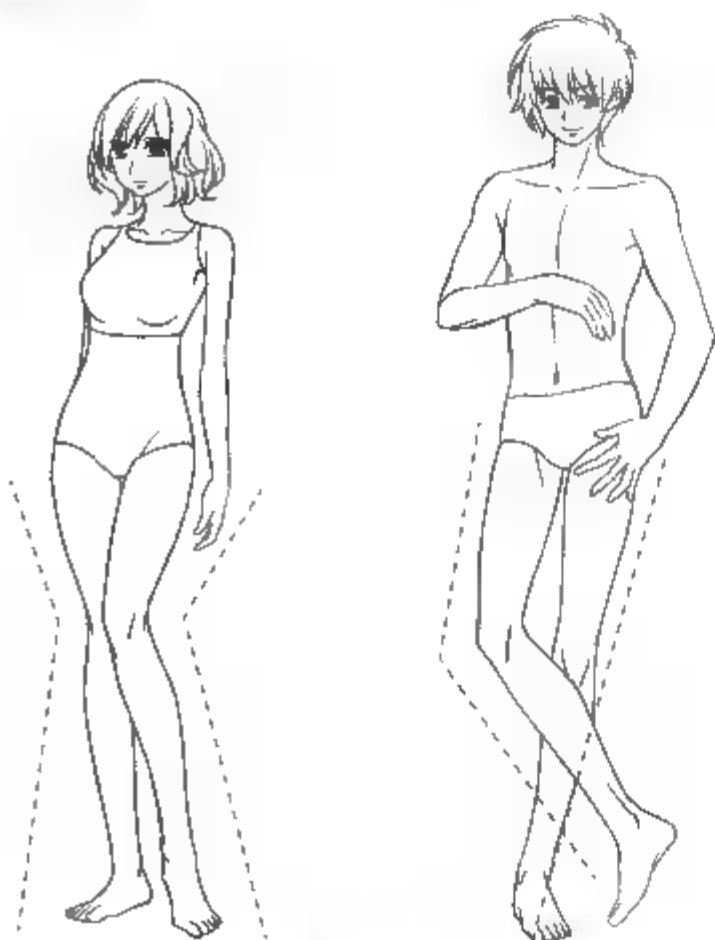
A形站姿

人物站立时双脚分开，臀部向前或一侧倾斜，多用于绘制性格强势的角色。

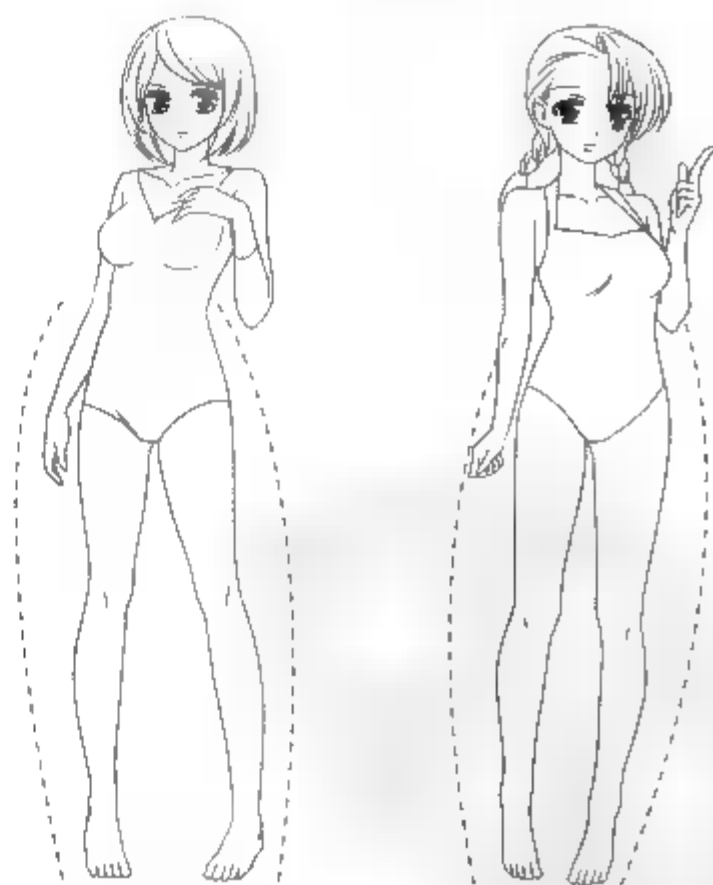
丁字形站姿

人物站立时脚跟并拢，肩部面向正前方，身体部分形成一个丁字，多用于绘制气质优雅高贵的人物。

交叉形站姿

人物站立时双腿交叉在一起，女性双膝向内并拢，两腿弯曲交叉；男性则是弯起一条腿与另一条腿交叉在一起。

萌系女性站姿

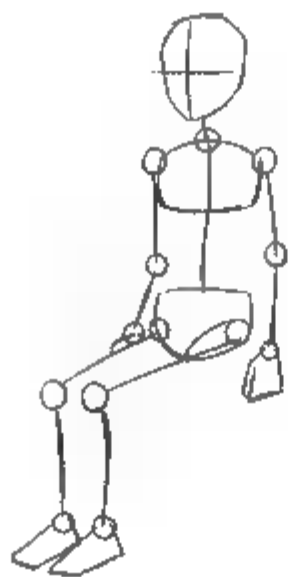
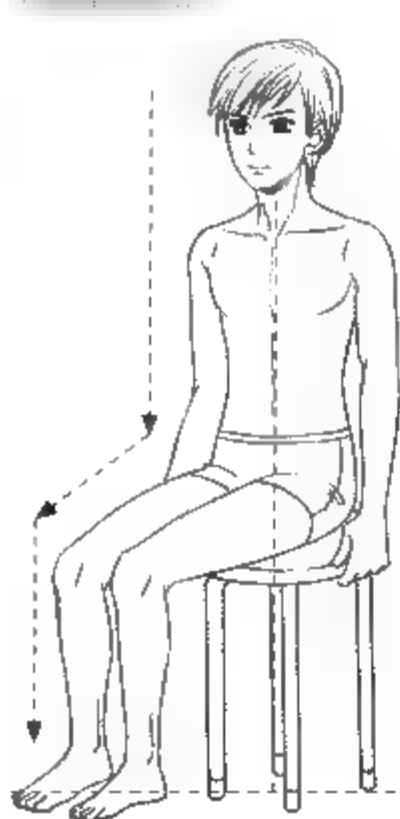
在萌系漫画中，女性的站姿一般为双腿向外、双脚脚尖向内构成一个O形，以突出女孩子的可爱娇俏。

2.2 坐姿的表现

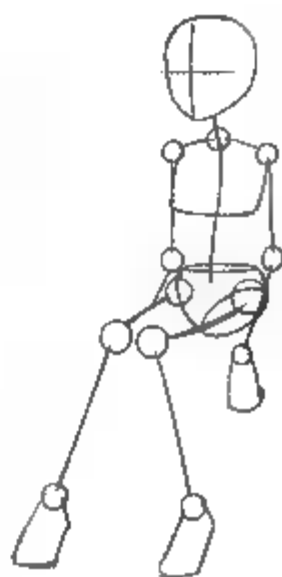
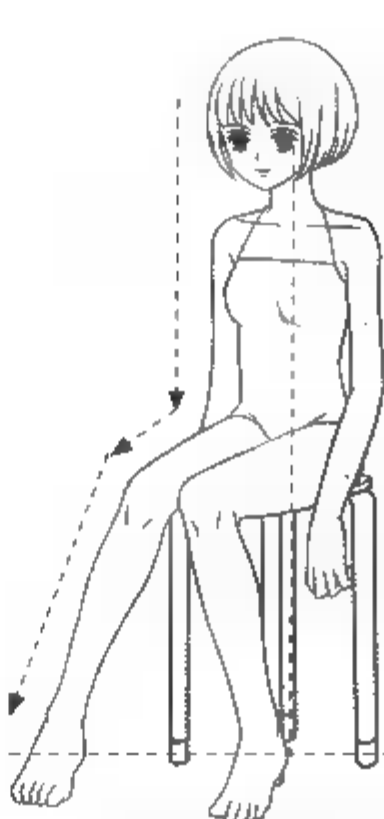
坐姿是漫画中常见的动作，男性和女性的坐姿有着不同的特点，而不同性格的角色的坐姿也不尽相同。

基本坐姿

男性在端坐时，上身挺直，双腿自然弯曲，两条腿大致平行，小腿垂直于地面。

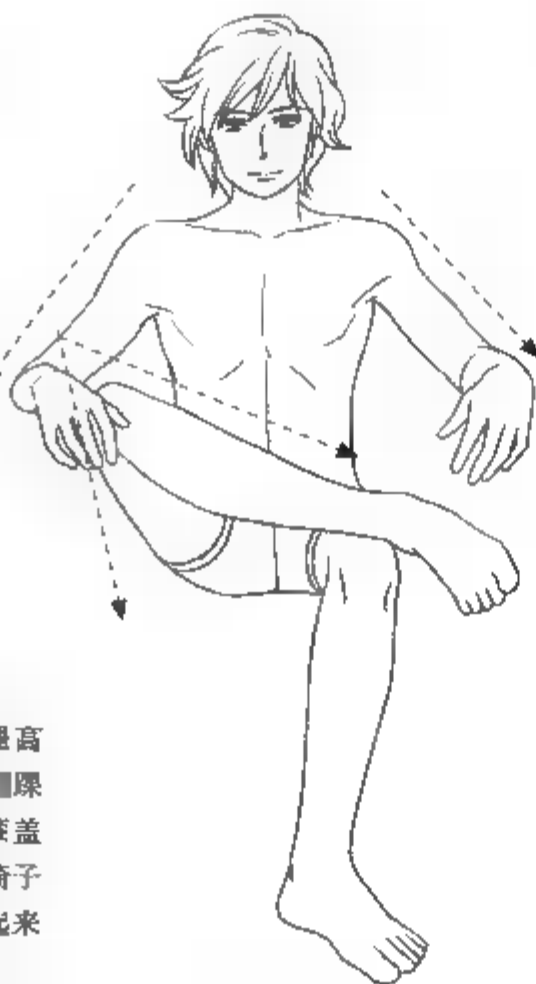
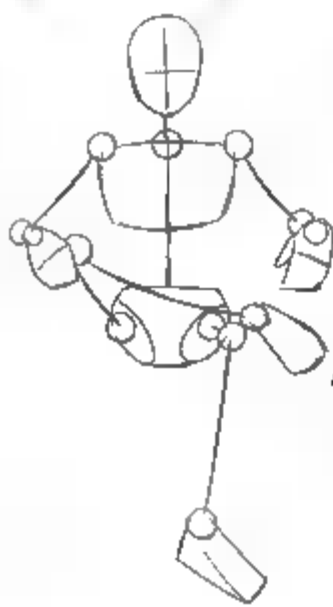
男性的基本坐姿

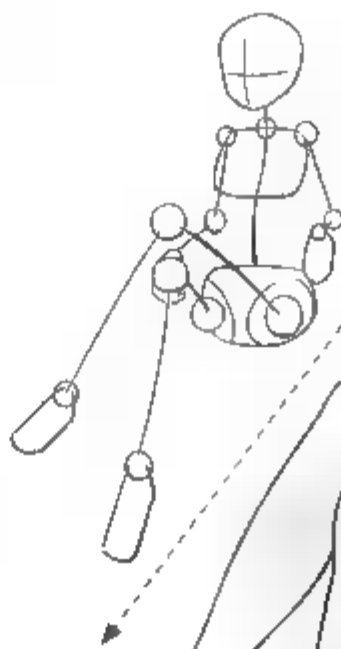
女性端坐时，上身挺直，双腿弯曲，双膝并拢，小腿略微外侧撇。

女性的基本坐姿

搭腿的坐姿

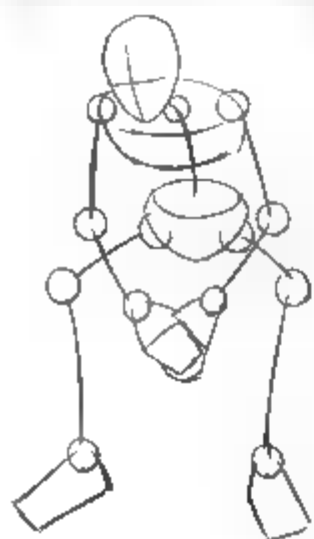

男性在搭腿坐时，一条腿高抬，将小腿下半部分接近脚踝的地方搭在另一条腿的膝盖上，双肘向外搭在沙发或椅子的扶手上，可以使人物看起来很有气势。

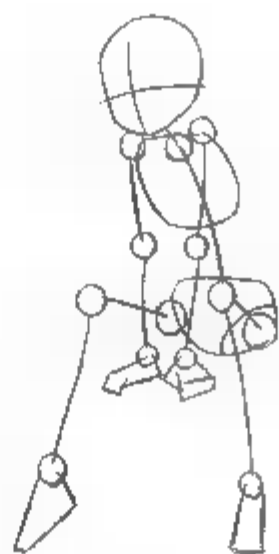

女性在搭腿坐时，两条大腿贴紧，一条腿的膝盖搭在另一条腿的膝盖上，小腿自然下垂，肘部向内侧收拢搭在扶手上，这样可以使人物看起来更加端庄优雅。

上半身前倾的坐姿

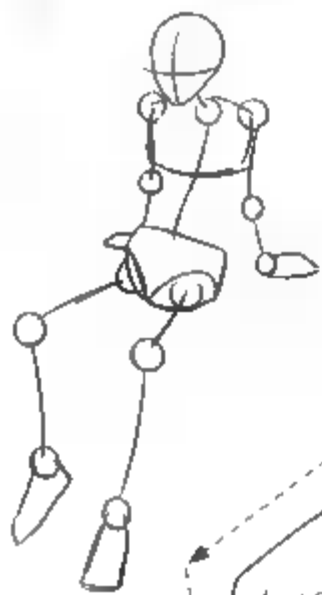
绘制男性上半身前倾的坐姿时，人物的手肘、膝盖和脚尖都指向外侧，手臂和双腿同时打开，表现出男性随意潇洒的性格。

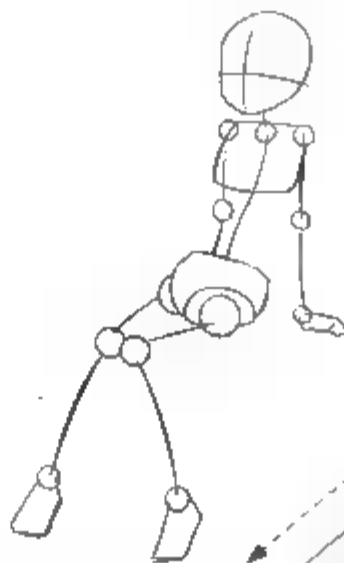
绘制女性上半身前倾的坐姿时，肩膀耸起，双臂向内夹起，膝盖和脚尖向内倾斜，表现出女性娇羞可爱的姿态。

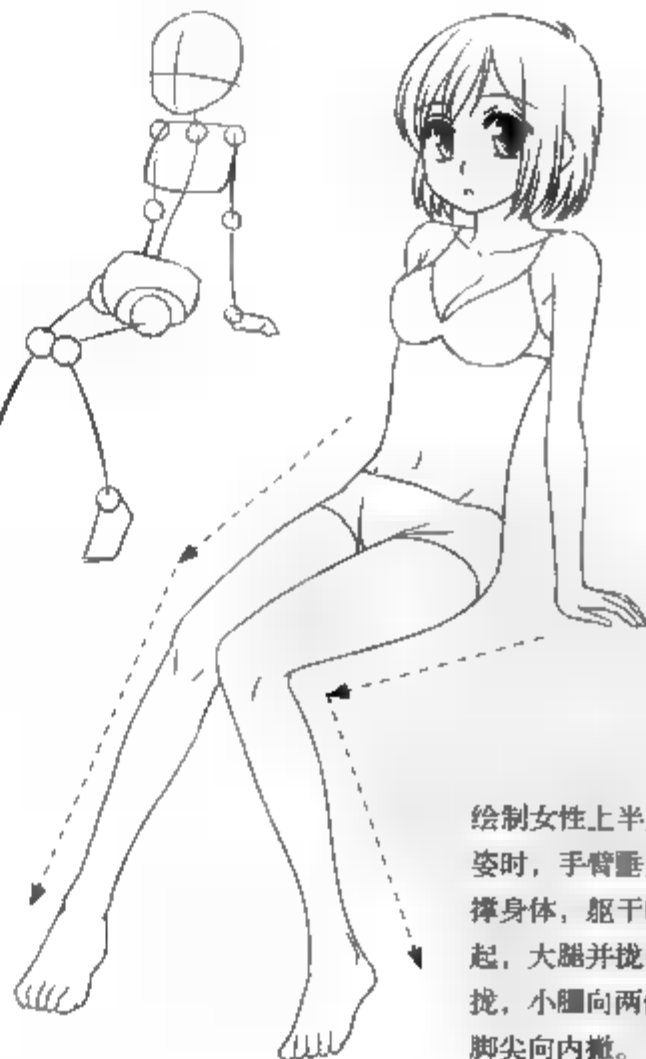
上半身后仰的坐姿

男性上半身后仰坐时，双肩向上耸起，躯干略向前弯曲，双手指向后侧撑住身体，双膝分开，双膝指向外侧。

绘制女性上半身后仰坐姿时，手臂垂直向下支撑身体，躯干略向前挺起，大腿并拢，膝盖合拢，小腿向两侧分开，脚尖向内撇。

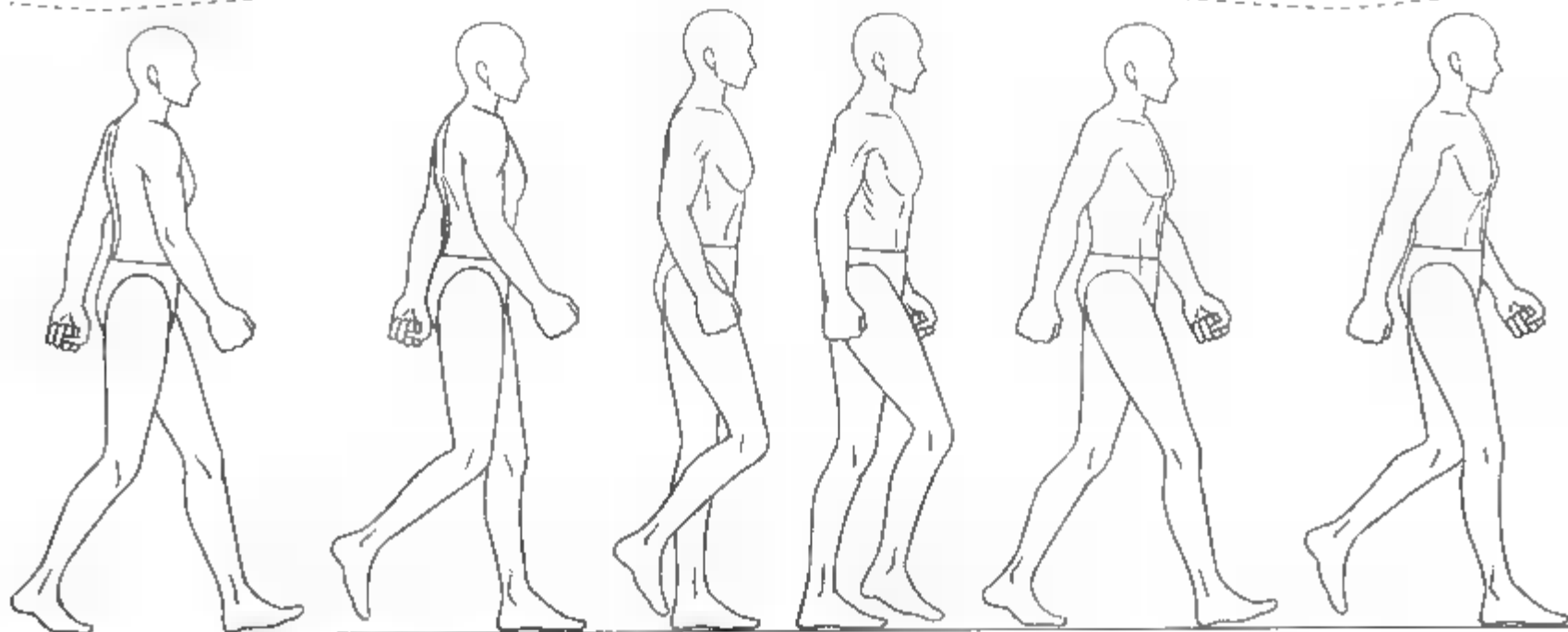

2.3 走路的表现

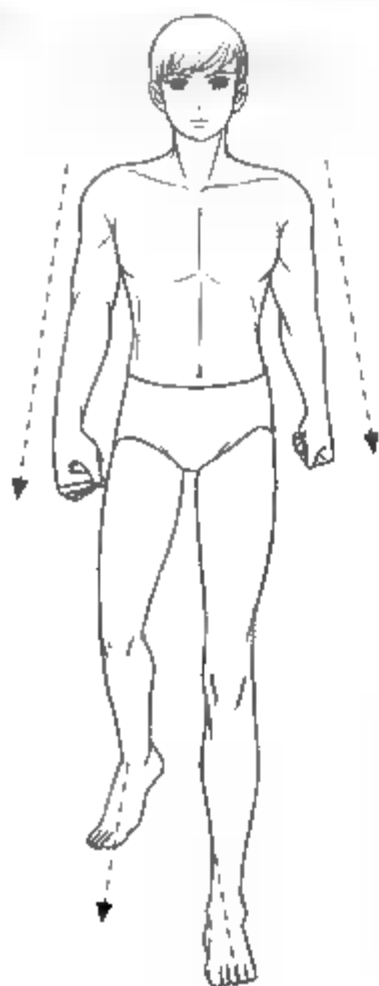
走路是人类最基本的行进方式，在漫画中，经常利用多种多样的走路姿态来表现体态和性格不同的角色。无论绘制哪种走路姿势时都要注意人物肢体的协调。

基本步行姿态

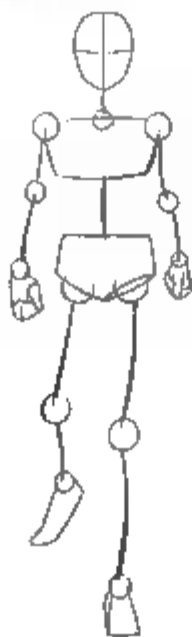

走路时，人双手双腿前后交替摆动产生行进动作。在绘制漫画时，一般会选取双脚前后分开的状态作为走路的代表动作。

男性与女性步行姿态的基本差异

男性走路时上半身基本保持直立状态，双臂前后保持伸直的状态，双腿跨出的步伐以及双臂摆动的幅度比较大，双手基本呈握拳状态，双脚的行进轨迹在两条不同的直线上。

绘制女性走路动作时候要强调身体的S形曲线，表现出腰部和臀部的扭动，手臂前后摆动的时候也向左右移动。行进时脚部向内，双脚的行进轨迹几乎在一条直线上。

不同类型的步行姿态

走路时头微低，肩膀下塌，双臂收拢，双手放在身前，双腿向内侧合并，脚呈内八字，这种姿态多用于塑造性格柔弱内向的女性角色。

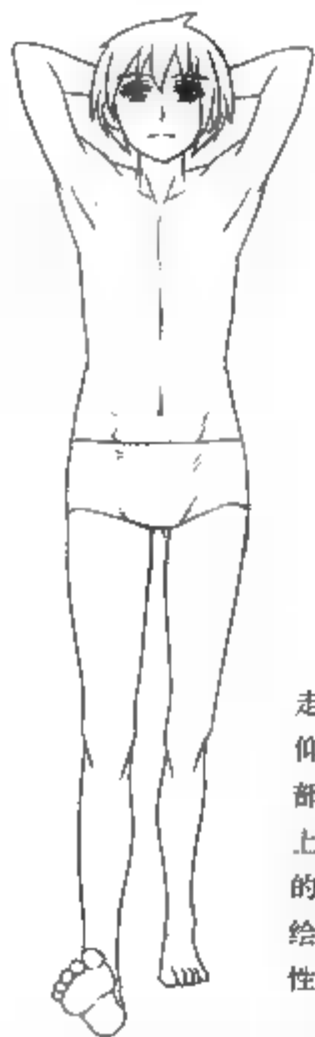
头部微微抬起，上身挺直，双手背到身后，走路时双脚几乎是一条直线，这种走路姿态一般用于塑造性格坚强自信的女性。

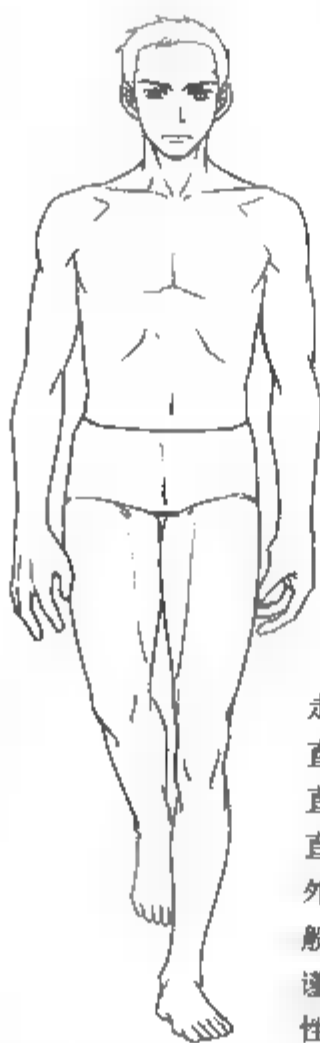
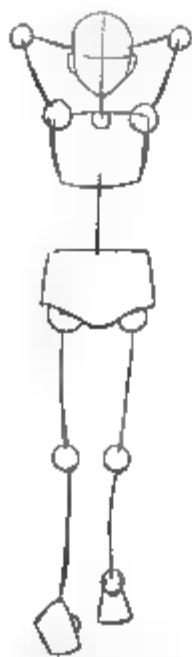
走路时肩膀和髋部上下扭动，手臂贴着身体向后摆动，双腿夹紧，脚步在一条直线上，整个身体呈S形，这样的姿态多用于塑造比较成熟性感的女性角色。

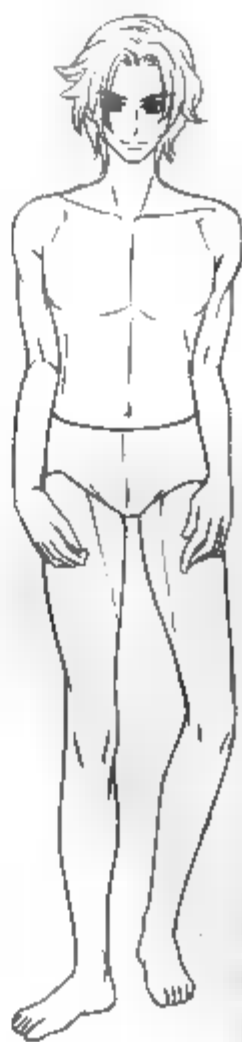
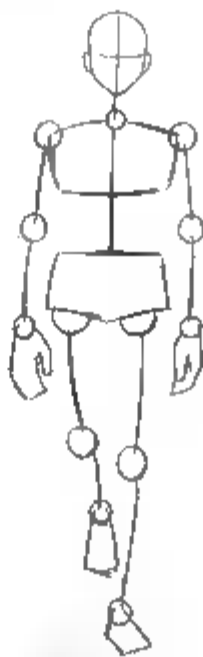
不同类型的男性步行姿态

走路时躯干略向后仰，双臂抱头，腿部伸直，脚尖向上，这种步伐较大的走路姿势多用于绘制性格开朗的男性角色。

走路时躯干保持挺直，手臂前后沿着直线摆动，腿部伸直，双脚脚尖略向外侧的走路姿势一般用于塑造性格严谨、体态端正的男性角色。

走路时将双手插在上衣或者裤子的口袋内，迈步时膝盖和脚尖向外侧偏，脚部轨迹呈V字形的走路姿势多用于塑造性格比较随意洒脱的男性角色。

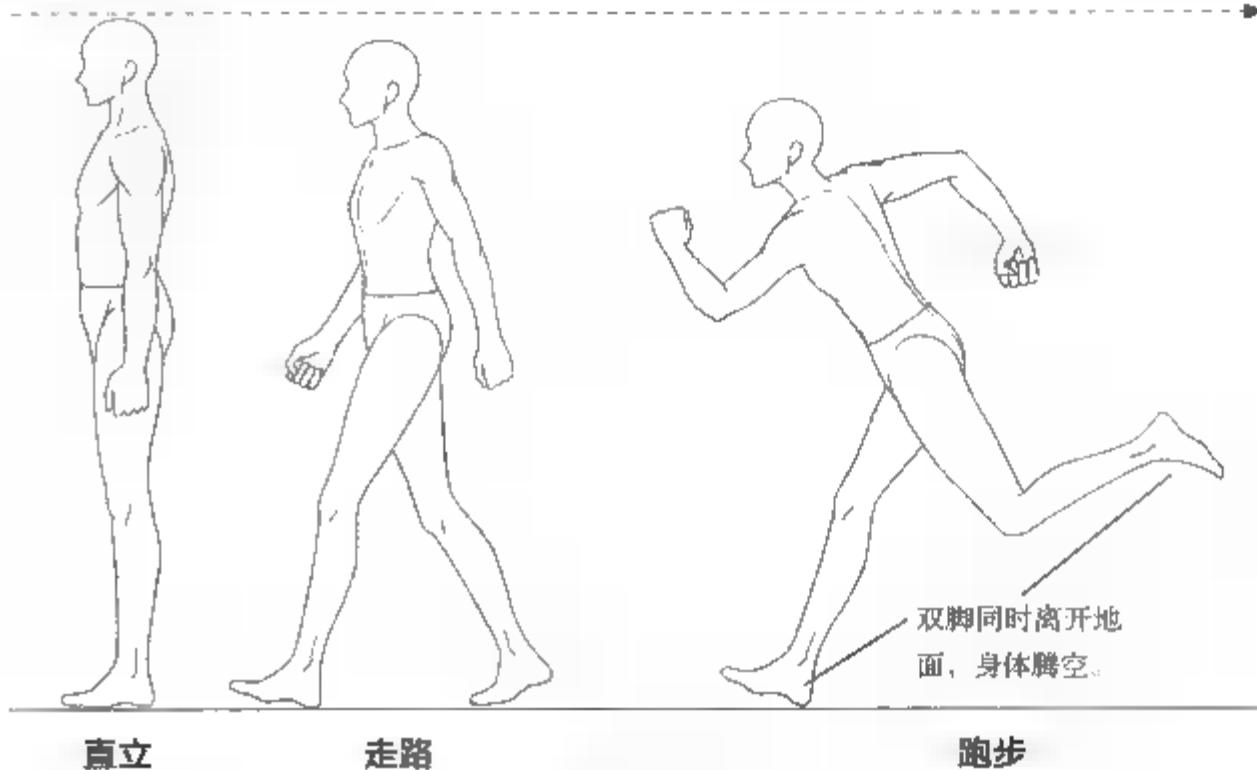

2.4 跑步的表现

跑步是人类快速行进的姿态，可以看做是走路的强化动作。因为跑步时人体的动作较大，在漫画中是可以用来突出表现人物性格和属性的重要动作之一。

跑姿的基础

因为腿部弯曲，所以跑步时人物的整体高度会比直立和走路时低。

跑步时，人体四肢的动作幅度都很大，主要表现为人物上半身向前倾斜带动整个身体运动，双臂大幅度地前后摆动，从而使身体以一定节奏前进。根据跑步的速度，有时还会出现双脚同时离开地面的情况。

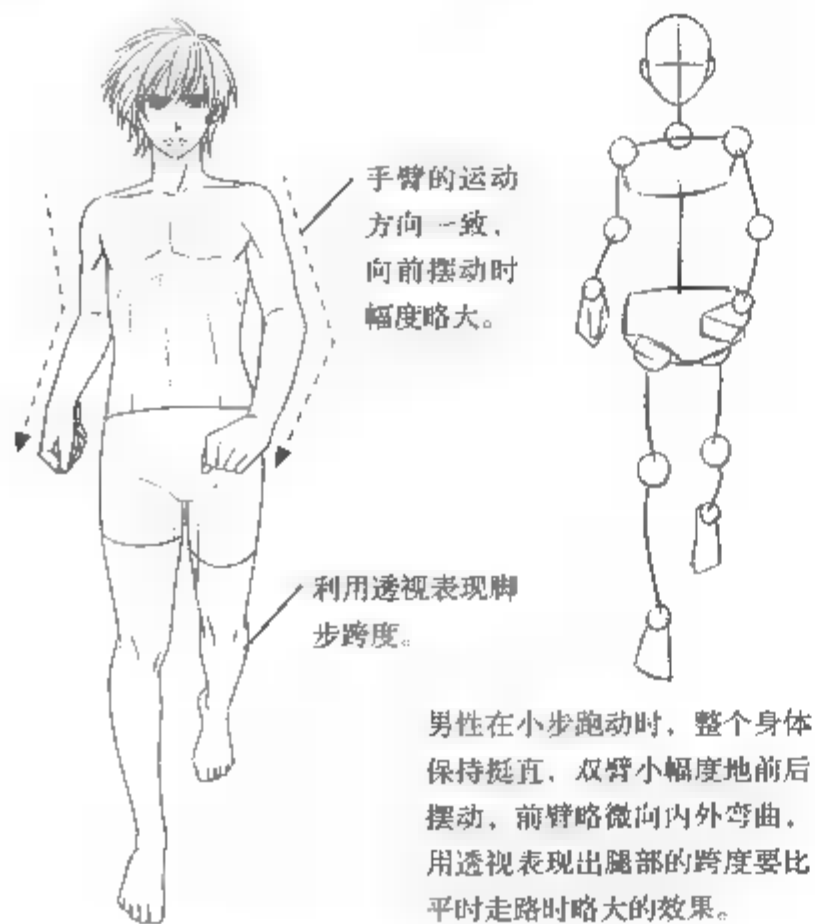
不同性别人物基本跑步姿势的对比

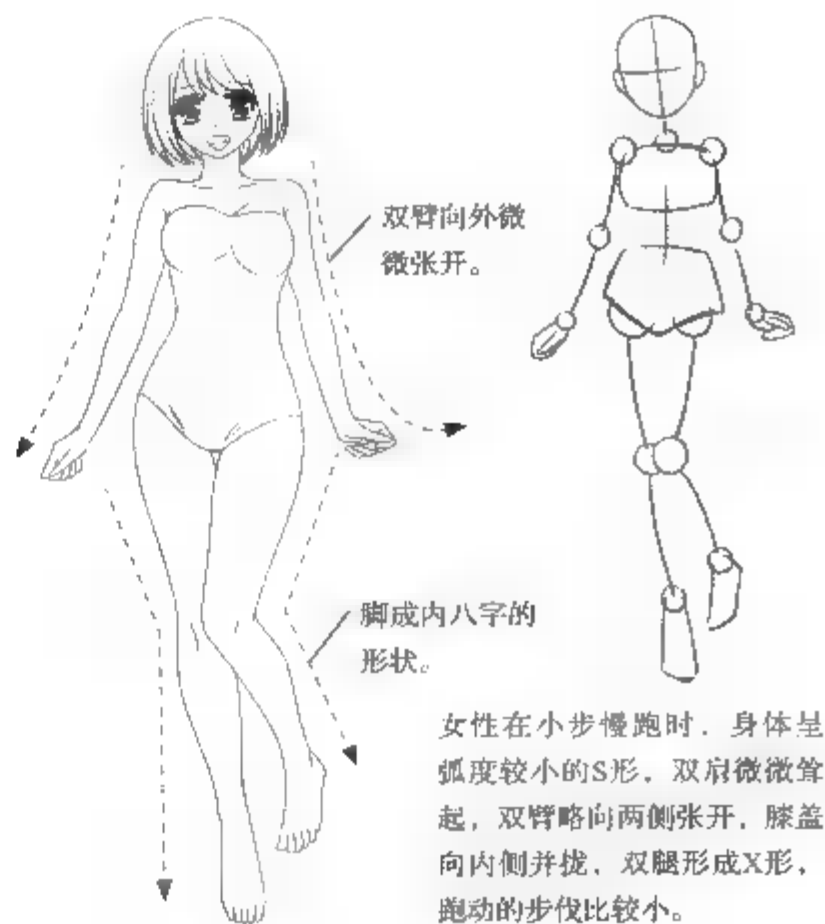
男性基本跑步动作

女性的基本跑步动作

不同性别人物漫步慢跑的姿势对比

男性的小跑动作

女性的小跑动作

不同性别人物大步快跑的姿势对比

男性快跑时的动作

女性快跑时的动作

■ 2.5 蹲的表现

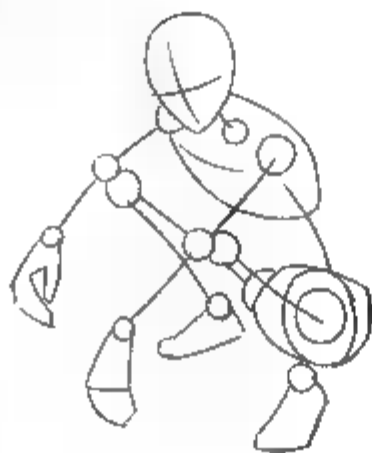
人物在下蹲时，身体重心向后移动，双腿弯曲，大腿和小腿紧紧压在一起，绘制时要注意表现出肌肉的变形感。同时不同的角色，下蹲的姿势也有很大的差异。

不同性别人物的蹲姿对比

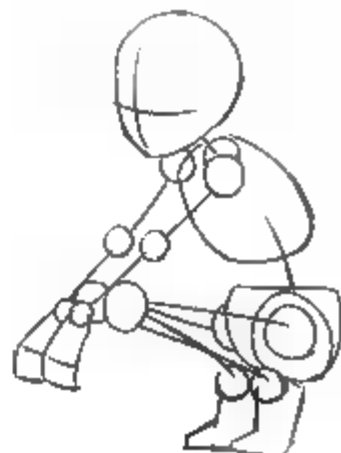
男性下蹲时，整个上半身向后倾，重心位于臀部，膝盖向两侧分开，同时上臂前伸放在膝盖上。

男性下蹲时候的基本姿势

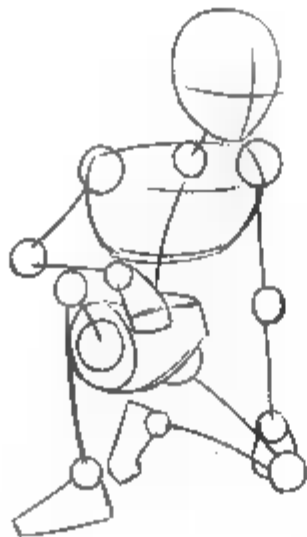
女性下蹲时，上半身略向前倾，膝盖并拢，踮起脚尖，臀部坐在脚后跟上，双臂向前伸，前臂搭在膝盖上。

女性下蹲时候的基本姿势

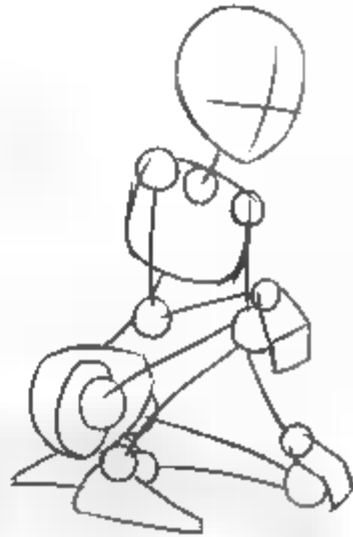
男性单膝下蹲时，双腿分得比较开，一条手臂撑放在立起的膝盖上，整个人物呈现开放的状态。

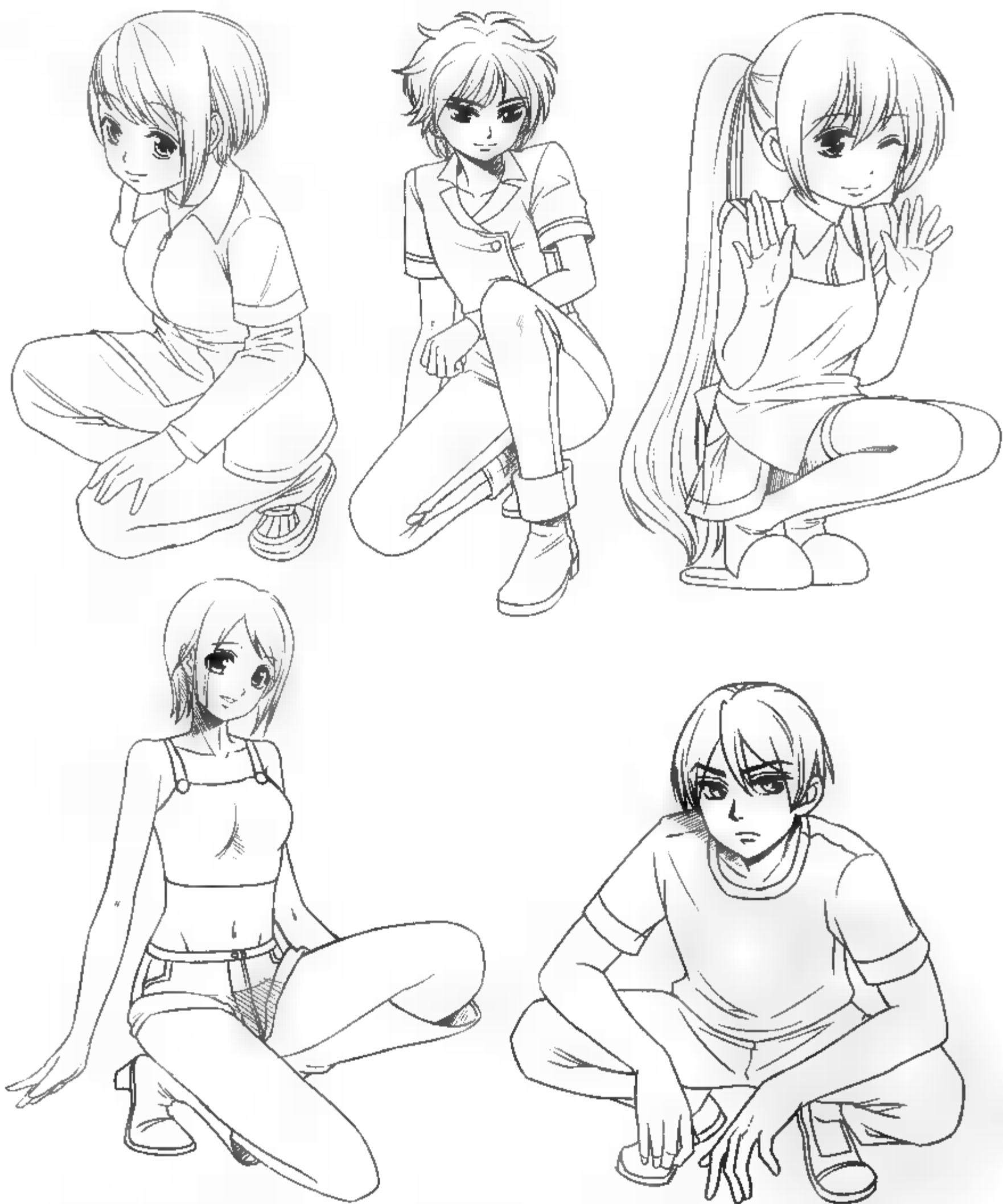
男性单膝下蹲的基本姿势

女性在单膝下蹲时，膝盖向内收，手臂的前臂整体贴在大腿上，手掌自然地搭在膝盖处，整个人物呈向内收敛的状态。

女性单膝下蹲的基本姿势

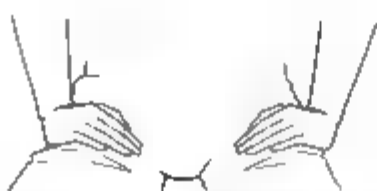

2.6 跪姿的表现

跪姿是一种比较端正的坐姿，一般用在正式场合。跪坐时，人物大腿和小腿交叠在一起，绘制时候要注意两者的遮挡关系。

不同人物的不同跪姿

手掌放在大腿的中间，双手的指尖指向内侧，表现出男性跪坐时的大方端正。

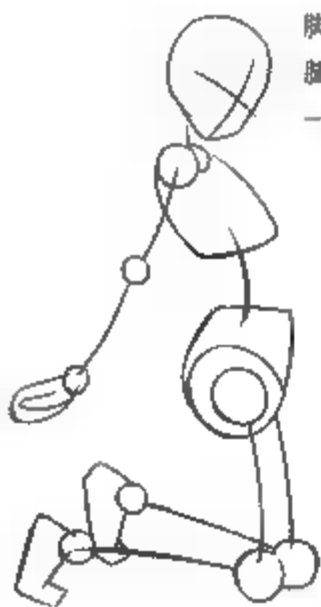
男性跪坐在地上时，上半身略微前倾，双膝向两侧分开，手肘向外弯曲，手掌指尖向内搭在大腿上。

双手在大腿根部的中间交叠放置，表现女性跪坐时的收敛含蓄。

女性跪坐在地上时，上半身挺直略向后仰，双臂自然下垂，双膝并拢，两手交叠放在大腿中间。

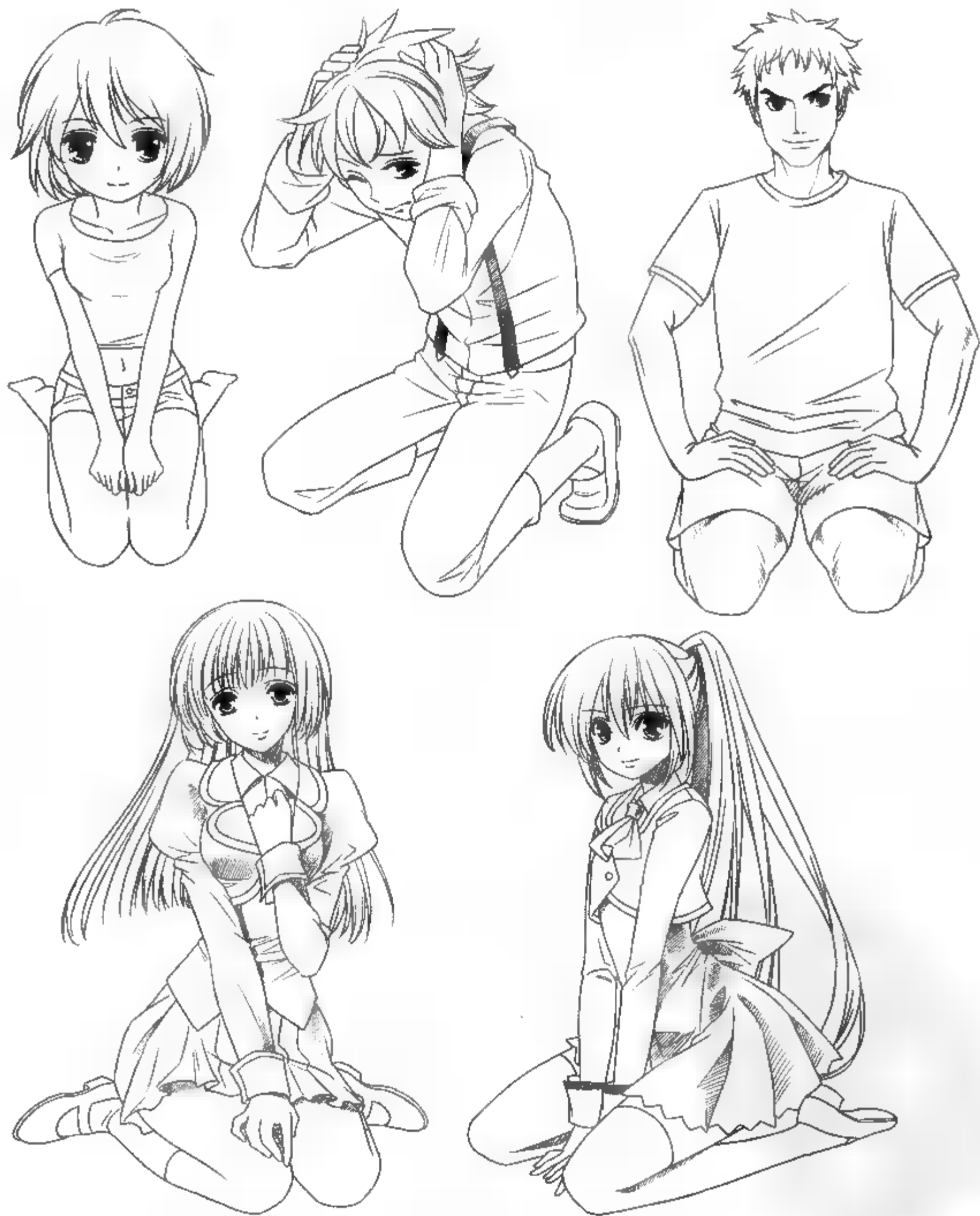
在漫画中，大腿直立的跪姿经常用来表现女性姣好的身体线条，绘制时注意要根据脚部的动作表现出小腿与地面形成的角度。

脚尖竖起，小腿与地面形成一定的角度。

脚背贴在地上，小腿也水平与地面接触。

● 2.7 其他动作的表现

在日常生活中，人们可以做出各种各样的动作，在这里我们不可能一一进行讲解，但如果能够掌握人物不同动作的基本特征和规律，就可以比较容易地绘制出符合角色特征的动作来。

男性动作的基本特征

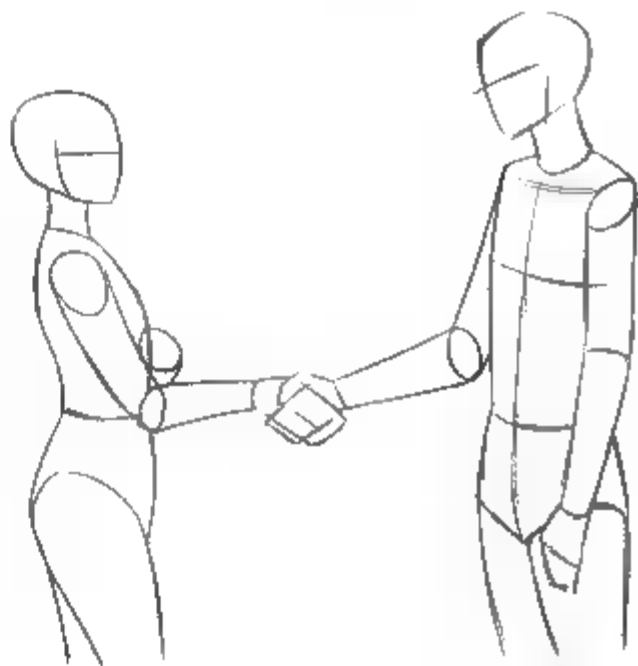

绘制男性动作的时候，可以通过强调人物肌肉线条的强度来表现男性动作的力度。

紧绷的大腿线条比较硬直。

略微放松的腿部，肌肉线条平滑、具有弧度。

曲

直

同样的握手动作，可以明显看出男性与女性的动作之间有着非常明显的差异。

注意画出明显的颈部线条。

在描绘男性特写时，颈部的肌肉表现尤为重要。

通过伸展的肌肉表现动作，可以突出男性身体的健美。

女性动作的基本特征

绘制女性动作时要注意突出表现人物的身体曲线，表现出女性柔美姣好的身段。绘制女性动作的时候一般要注意扭转、S形和交互这三大特征。

依据三大特征绘制日常动作能使女性看起来妩媚婀娜。

扭转

胸部、腰部、髋部、膝盖等部分朝着不同的方向，使人物的整个身体呈扭曲状态，充分展现出女性柔美的曲线。

躯干呈S形。

S形

整个身体扭转成S形，不仅可以使人物看起来曲线更明显，还能使人物看起来更加轻盈。

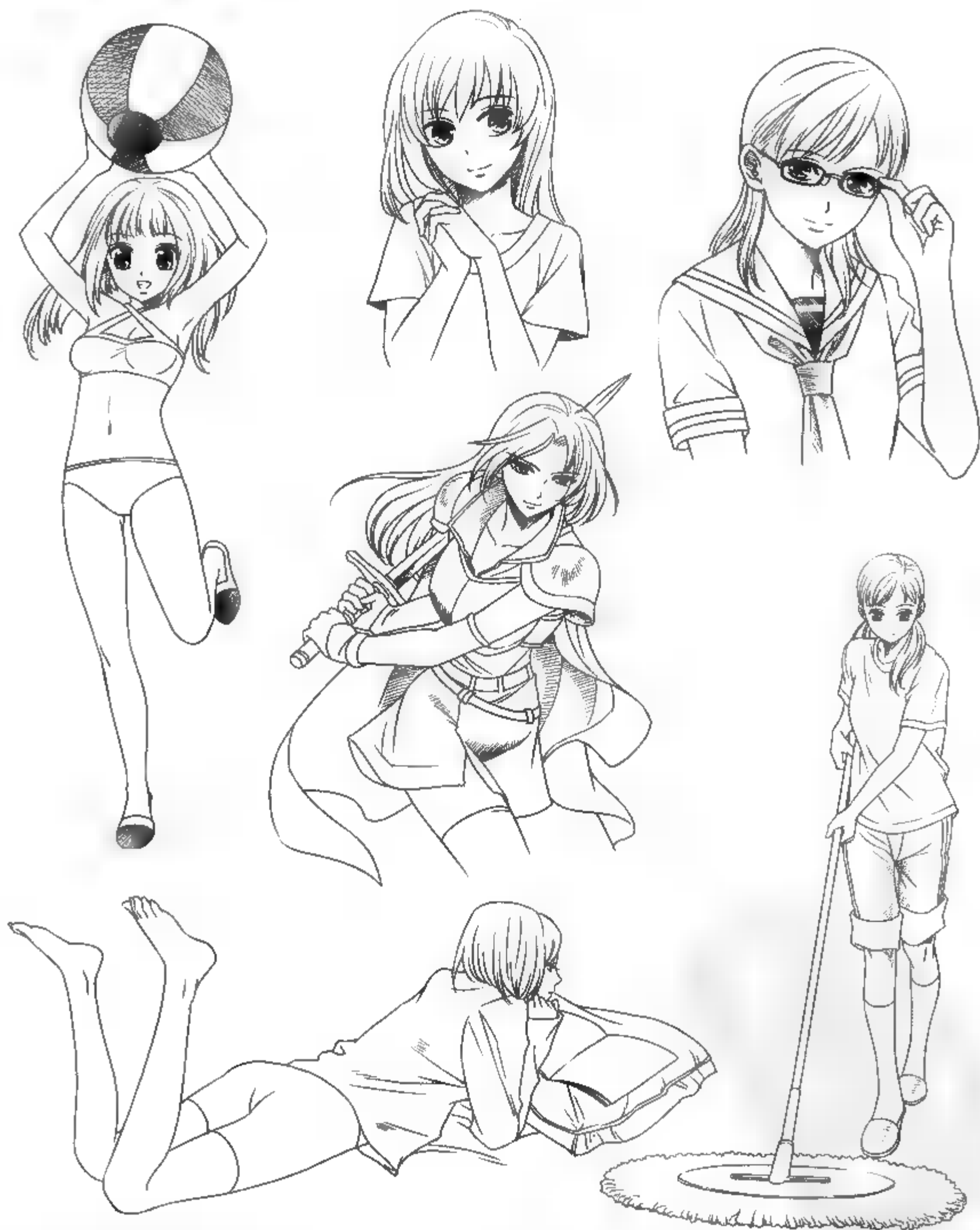

交互

四肢尤其是腿部的交互动作，可以使女性的动作产生向内收拢的感觉，使人物更可爱。

Chapter 4

不同类型角色塑造 对作品的意义

在一部漫画中，会出现众多的人物角色，不同的角色有着各异的作用。其中主角支撑故事，次主角起到陪衬作用，配角帮助故事进行，而群众角色则能够起到烘托气氛的作用。因此在设计人物时，要根据角色类型的不同，赋予其不同的魅力。

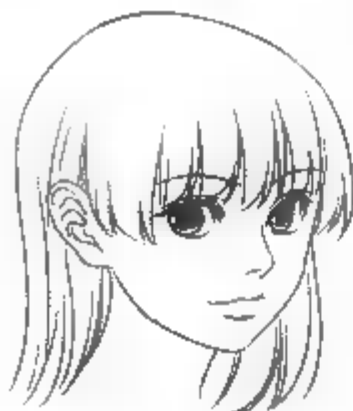
主要角色是漫画故事进行的主体

主要角色是漫画作品重要的组成部分，是构成漫画的主体，任何漫画故事都要依靠主要角色的活动和情感变化来表现主题。

1.1 主角

主角是漫画中最重要的角色，是整个作品的核心，是进行整个作品角色设计的时候首先应该考虑到的。主角设计的好坏会直接影响到作品受欢迎的程度。

主角的外形魅力

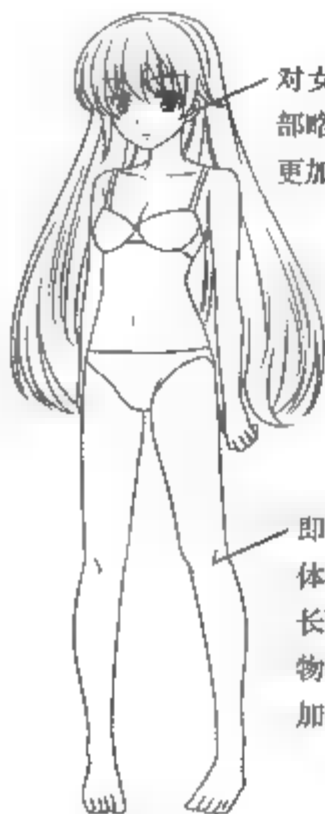
比较写实的漫画人物不够美型，缺乏特征。

漫画化的人物会更加漂亮，但整体比较平淡，没有亮点。

主角要有令人过目不忘的外形，独特的发型是最好的选择。

对女性来说，头部略大看起来会更加可爱。

即便不改变人物整体头身比例，适当拉长下半身也可以使人物的身材看起来更加修长、姣好。

大部分漫画中的主角的形体都要进行一定的调整，配合面部使人物看起来更加美型。

适合大部分人物的服装缺乏个性，很难给读者留下深刻印象。

人物没有个性的服装不能称作漫画角色。对于主角来说，过于平实、无个性的服装不能突出角色的中心地位。

发饰也是人物造型的重要组成部分。

有特色的服装不仅可以丰富人物形象，有时候更能成为主角的代表特征，可以让读者从直观上了解人物的性格和生活背景等信息。

• 性格魅力 •

鲜明的人物性格特征比华丽的外在造型更能吸引读者，在读者心目中留下深刻的印象。人物的性格优点、缺点、特定的表情、动作、习惯是表现角色内在性格特征的关键。

漫画人物常见的性格优点：

开朗、温柔、坚强、乐观、正直、勇敢、认真、机灵、纯真、有爱心等。

漫画人物常见的性格缺点：

任性、顽固、自大、孤僻、神经质、严厉、狡猾、粗鲁等。

外表非常乖巧可爱的少年。

优点：温柔乐观，总是能给周围的人带来欢乐。

缺点：有时会固执己见，听不进别人的劝导。

• 才能魅力 •

拥有特殊才能的人物往往是人们憧憬的对象，无论是现实中具有的学习、运动或艺术才能，还是作品中虚幻的超人能力都是突出主角人物形象的不错选择。

漫画中常见的才能：

学习才能、音乐才能、绘画才能、运动才能、歌唱才能、舞蹈才能、搞笑才能、格斗才能、演说才能、魔法才能等。

拥有无与伦比音乐才能的青年。

有着过目不忘的超级记忆才能的少女。

■ 弱点魅力 ■

完美的人是不存在的，也是无趣的。有优点、有缺点的人才是有故事、有魅力的人。害怕某样东西，讨厌某样东西，不擅长某样事情，利用这些因素可以塑造出更加接近生活，能使读者产生共鸣的主角形象。

漫画中常见的人物弱点：

恐高、害怕打雷、害怕猫狗等可爱的小动物；不能吃某种食物、怕热、经常被绊倒、丢三落四、记不住人的名字、爱迷路、对减价商品没有抵抗力等。

只是对蘑菇偏食的少年。

即使拿着地图也找不到路的美少女。

• 反差魅力 •

在漫画中，“意外性”是角色的魅力之一，每个人都有不为人知、令人意外的一面，“表里不一”的人物形象才能引起读者挖掘深入、继续阅读作品的兴趣。

漫画中人物常见的反差：

打扮与实际相貌的反差、对待不同人物时的态度反差、爱好和外形反差、服装打扮与家境反差、他人印象与人物内在反差、遇到不同事物时的性格反差等。

班上的“四眼妹”摘下眼镜其实是个美少女。

外表邋遢的大叔实际是极受欢迎的精致工艺品艺术家。

• 履历魅力 •

每个人的成长都要经历不同的事情，非比寻常的经历能够影响角色的性格形象，能使角色特征突出，更有魅力。

漫画中常见的人生经历：

出生在有着10个兄妹的家庭，孤儿，从小受过某方面的严格训练，到不平常的地方旅行过，灾难的幸存者，做过许多不同的工作等。

在犯罪集团做卧底的美丽女刑警。

在选秀节目中一夜成名的少年偶像。

• 神秘魅力 •

每个人都有一些不为人知的秘密，而这些秘密往往有着很强的吸引力。给主角添加神秘感，可以吸引读者的阅读兴趣，随着故事的进展，解开秘密，令读者更加深入地了解角色，继而与角色产生共鸣。

漫画中常见的神秘元素：

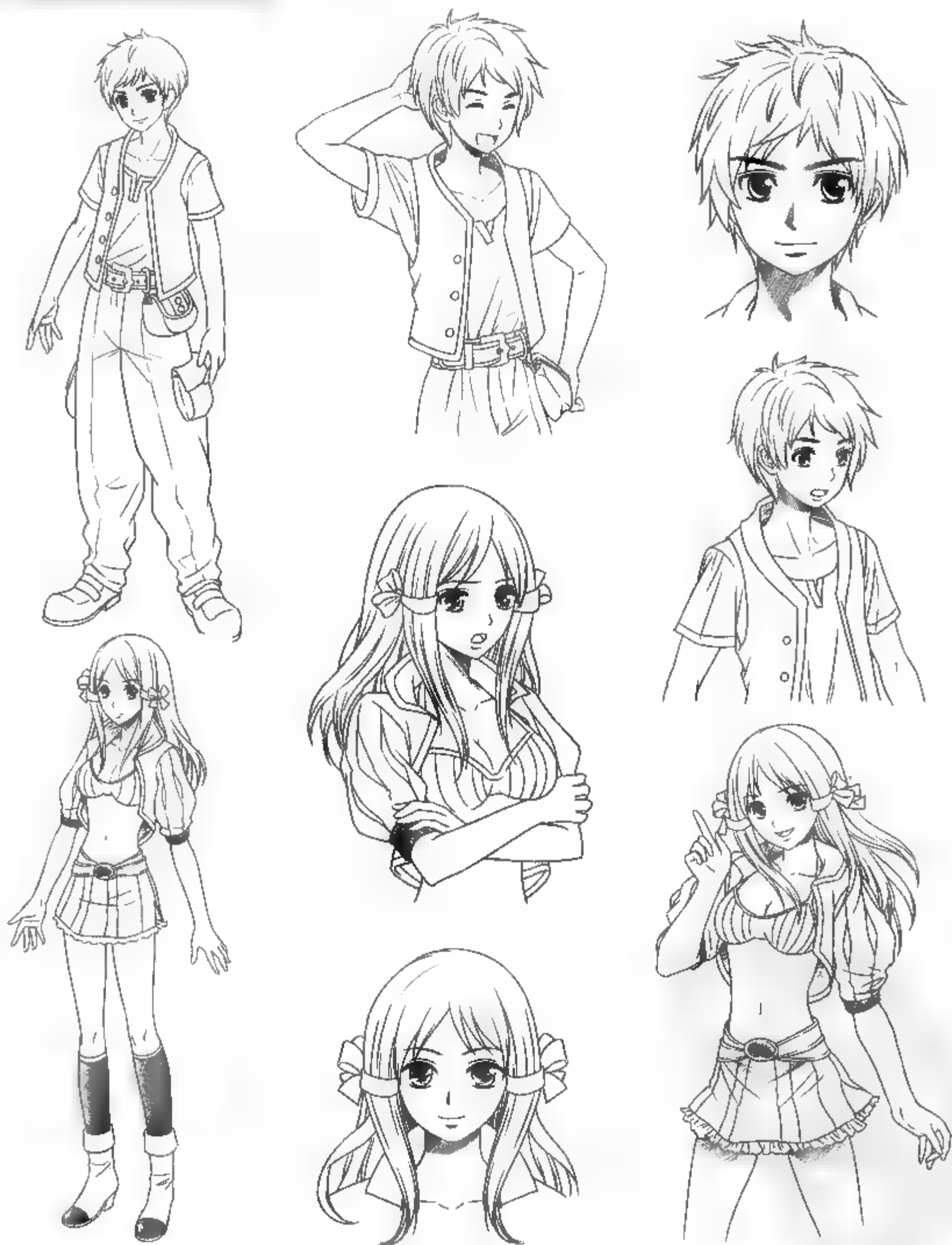
身体上的伤疤，带着面具，立场不明，总是带着某样东西，家里摆放着不知是谁的照片，无表情，不讲话，从不提起自己的过去等。

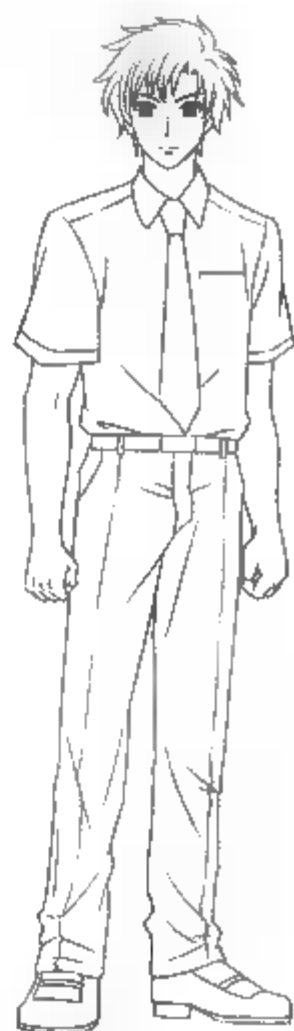
经常对着一个砂瓶露出悲伤表情的千金。

总是用长长的刘海遮挡住半边面孔的美貌青年。

■ 1.2 次主角

次主角即次要主角，又称第二主角，在漫画中是地位仅次于第一主角的角色，在一部作品中一般存在多个。次主角可以是主角的伙伴，也可以是主角的敌人。

■ 男性次主角外形设计的重点

主角

在漫画中，次主角经常需要与主角出现在同一画面中，因此次主角与主角在外形设计上要有比较大的差异，以免造成读者在阅读中混淆角色。

性别相同，年龄与主角相近的两位次主角

根本上的外形差异可以使读者一下记住每一个角色的外形特点。

漫画中男性主角比较常见的，有些杂乱的半长发。

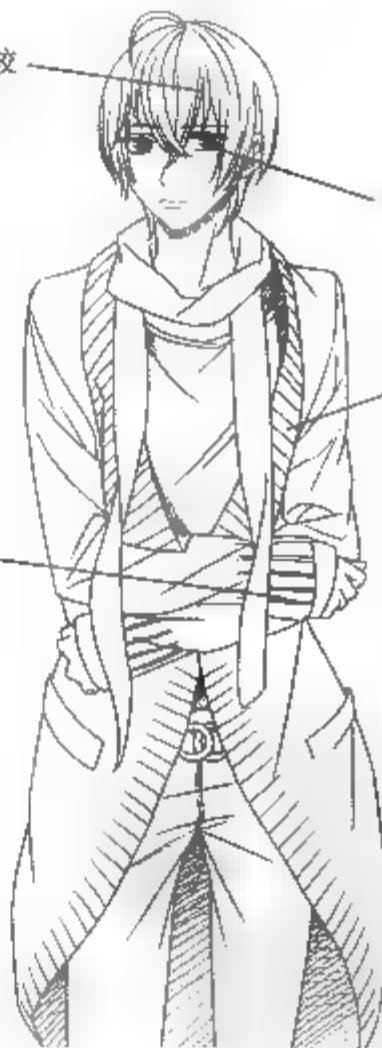
普通的上班族西装。

主角

对面部遮挡较大的刘海。

素色领带。

自我保护、具有防御性的动作。

漠不关心的眼神。

有些女性化的服装。

次主角

在大部分漫画中，主角的作用是用来讲述故事，表达作者想要传达的思想主题，所以必须让读者能够接受主角的外在形象。因此，大部分主角在外形上都相对比较符合大众审美，扮相上也不会特别另类。

次主角除了起到辅助主角进行故事发展的作用之外，在很多情况下还有着衬托主角人物形象的作用。因此在设计时作者可以充分发挥想象，塑造出读者可能喜爱或者厌恶的人物形象。

主角

性格活泼奔放, 坚强独立, 固执己见, 经常与家人朋友闹矛盾, 但心地善良, 无论怎样的争吵也不会改变对家人和朋友的感情。

次主角1

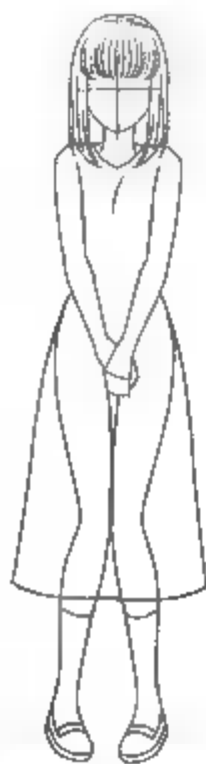
出生在家教严格的家庭, 做事谨小慎微, 自卑, 因为怕得罪人, 总是唯唯诺诺不敢表达自己的意见, 因为总是吃亏而受到主角的关心和照顾。

次主角2

大学时期就开始自立, 四处闯荡, 经历丰富, 自由奔放, 对充满正义感的主角很有好感, 会为闯祸的主角善后, 心里也很羡慕年轻充满干劲的主角。

在漫画故事中, 不同角色需要对漫画中发生的事件做出反应。因此主角与次主角不仅在外形上、性格上都要有着很大的差异, 这样才能产生不同人物对同一事件的不同看法, 产生矛盾, 从而使故事情节更加跌宕起伏, 引人入胜。

适用于次主角

个子矮, 身材瘦弱, 气势弱, 性格内向。

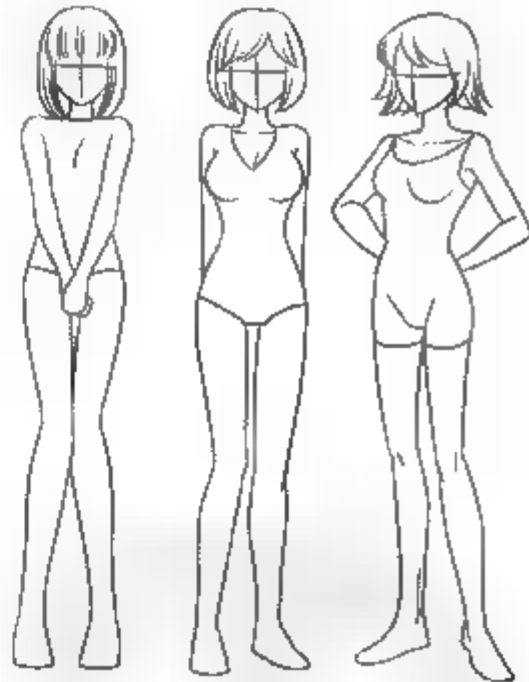
适用于主角

中等身高, 中等身材, 能被大部分人接受的类型。

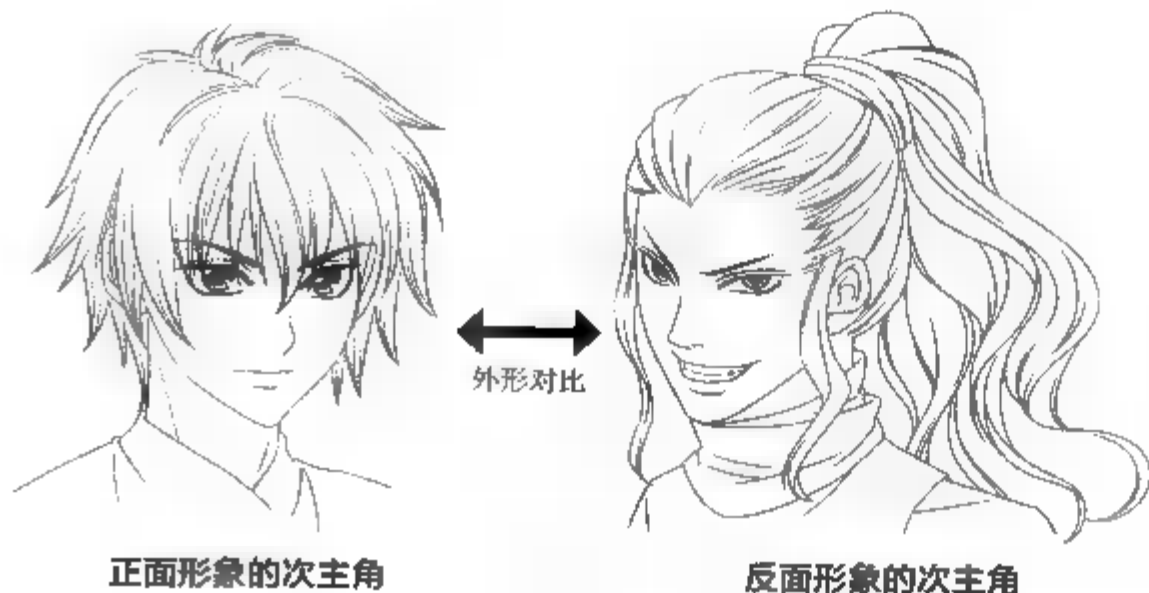
适用于次主角

个子高, 身材性感, 气势强, 性格外向。

只有面部具有一些差异, 所有角色都拥有同样的身高和身材, 所有角色的形体看起来都差不多, 这样很难从外观上突出不同角色的特征, 在设计主角和次主角时要尽可能避免这种情况。

在漫画中, 不仅要通过故事表现人物性格, 人物的外形, 尤其是身高和体型对于表现人物性格也有着非常重要的作用。

次主角级别的反派角色在漫画作品中具有着非常重要的作用,因此对人物的外形设计要格外用心,不仅要有抢眼的外形,还要通过外形表现出人物反面形象的特征。

正面人物的眼睛

眼睛整体线条平滑,睫毛比较厚,眼珠大,并与上下眼睑相接,男性的眉毛相对较粗。

反面人物的眼睛

眼角尖锐上挑,睫毛比较少,眼珠较小且一般不与下眼睑接触,男性的眉毛较细较短。

在漫画中,正面人物与反面人物最直观的区别表现在眼睛的绘制方法上。

普通角度光线下产生阴影的人物

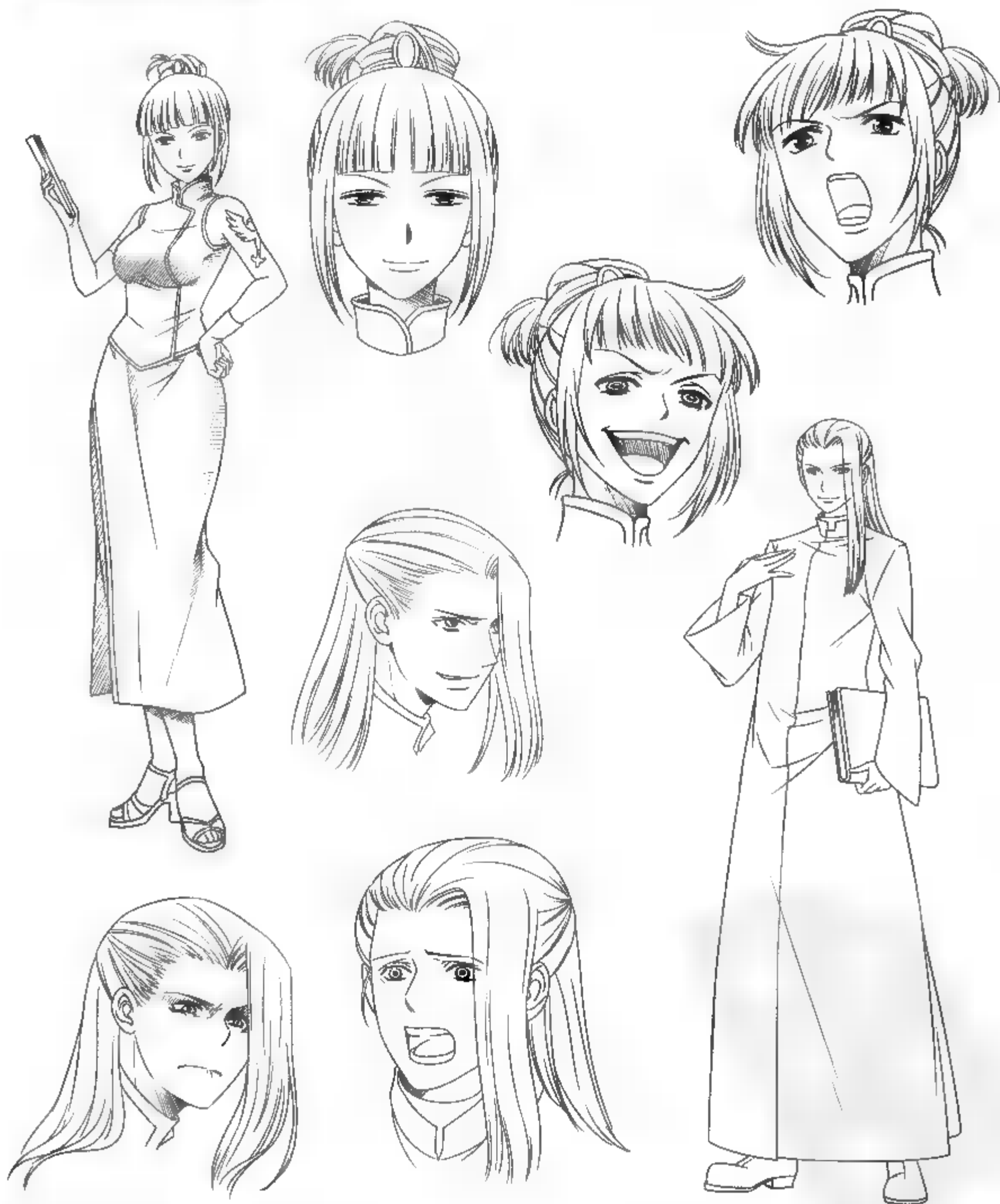
反面人物的面部表情要具有突出特征,多给人厌恶、害怕和恐惧的印象。绘制时可多利用仰视和俯视等较大的头部角度、扭曲五官位置、添加阴影和留白的方式增强人物气质和表情效果。

添加下方来光阴影后整个人物充满负面气质

由下向上的光线可以加重人物面部上半部分的阴影,使人物看起来更加阴沉恐怖。

次要角色在漫画中起到增色添彩的作用

次要角色是指在漫画中对于故事发展走向影响比较小，主要起到辅助作用的角色。次要角色一般包括配角和群众角色。

● 2.1

在漫画中，配角的存在主要是为了陪衬主角，反映主角的生活背景，深入表现主角的性格或故事发展等。配角的形象一般比较简单，性格相对比较单一。

头部刻画是区分主角与配角的重点

女性主角与配角的差异主要是发型、服饰以及面部存在感的差异。

路人甲

形象比较朴素，没有过多的装饰，外貌的存在感比较低。

配角

发型和服饰相对复杂，外形比较华美，但仍旧不算抢眼。

主角

精细的妆容、华丽的饰品和样式抢眼的服装使主角光彩照人，令人过目难忘。

眼睛层次的增多，高光对比更明显。

发量增多，发丝更细致。

充满质感的装饰品。

衣领等细节部分也很华丽复杂。

头发层次明显，细节丰富。

男性主角与配角不仅在外表上有差异，个性特征的突出程度也有区别。

路人甲

外形朴素，整体形象大众化，没有独特的个人气质。

配角

气质增强，有相对比较突出的外形特征，但仍然不够醒目。

主角

改变发型，添加小道具，不仅使人物外表看起来更加有型，也表现出人物的爱好特征。

发型更具有跃动感和个性。

稍乱的碎发看起来比较特别。

开朗的笑容一定程度上表现了人物的性格特征。

随身带的耳机表明人物爱好音乐的特征。

配角对于外形的要求比较低,因此作者可以根据个人喜好绘制具有多种体形特征的人物,丰富角色群形象。

瘦弱型

消瘦型的人物身体脂肪较少,身体骨骼突出,肩膀相对较窄,四肢线条平直,肌肉线条明显但不具有饱满感。

肥胖型

肥胖型的人物脂肪较多,身体线条圆润有弧度,胸部肌肉下垂,腹部脂肪堆积,关节埋在松散的皮肤中。

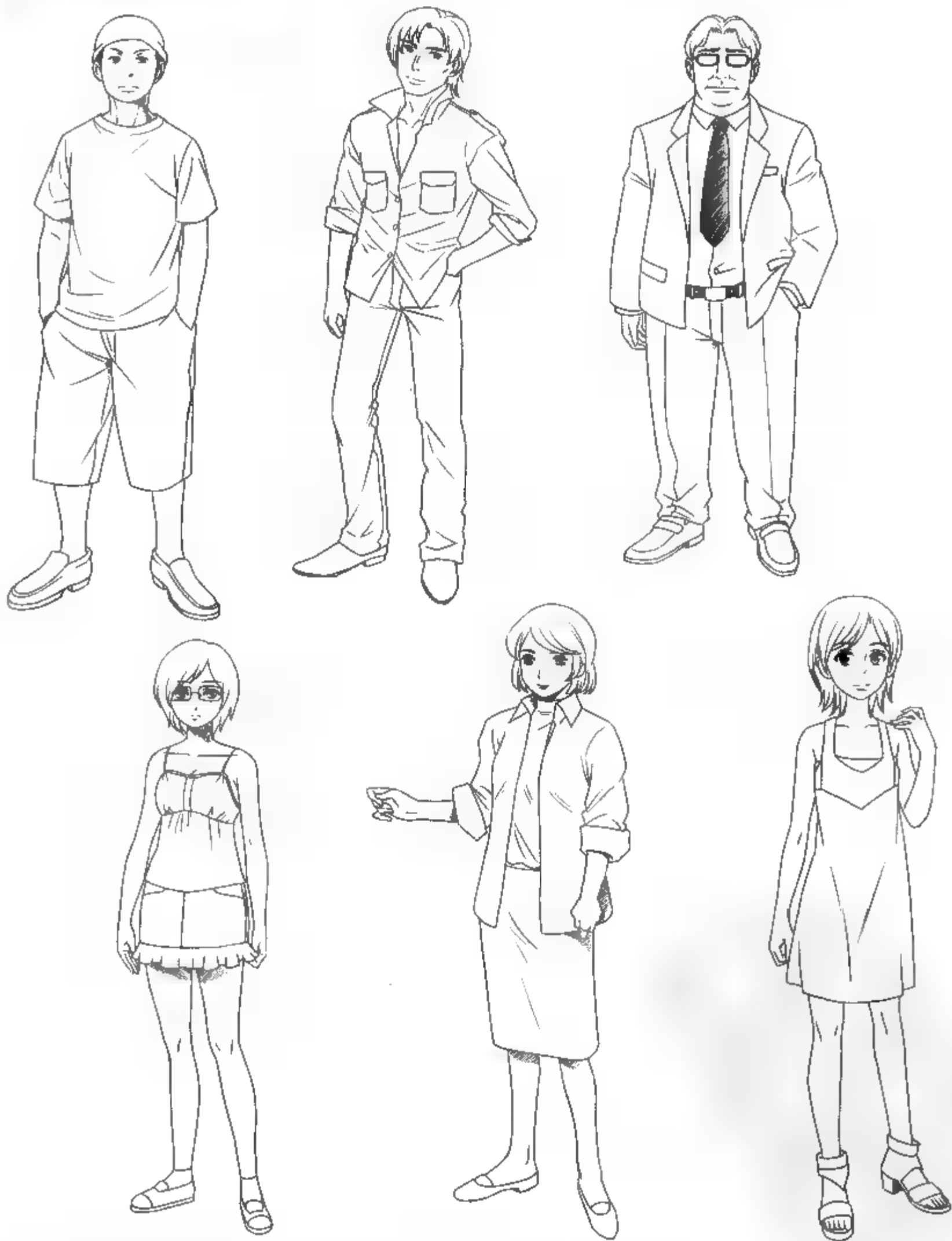
因为漫画的无限定性,作者们可以随心所欲地画出各种天马行空的人物体型,包括现实生活中非常少见,或根本不存在的超现实身材。

体格巨大的肌肉男

二头身的小精灵

2.2 群众角色

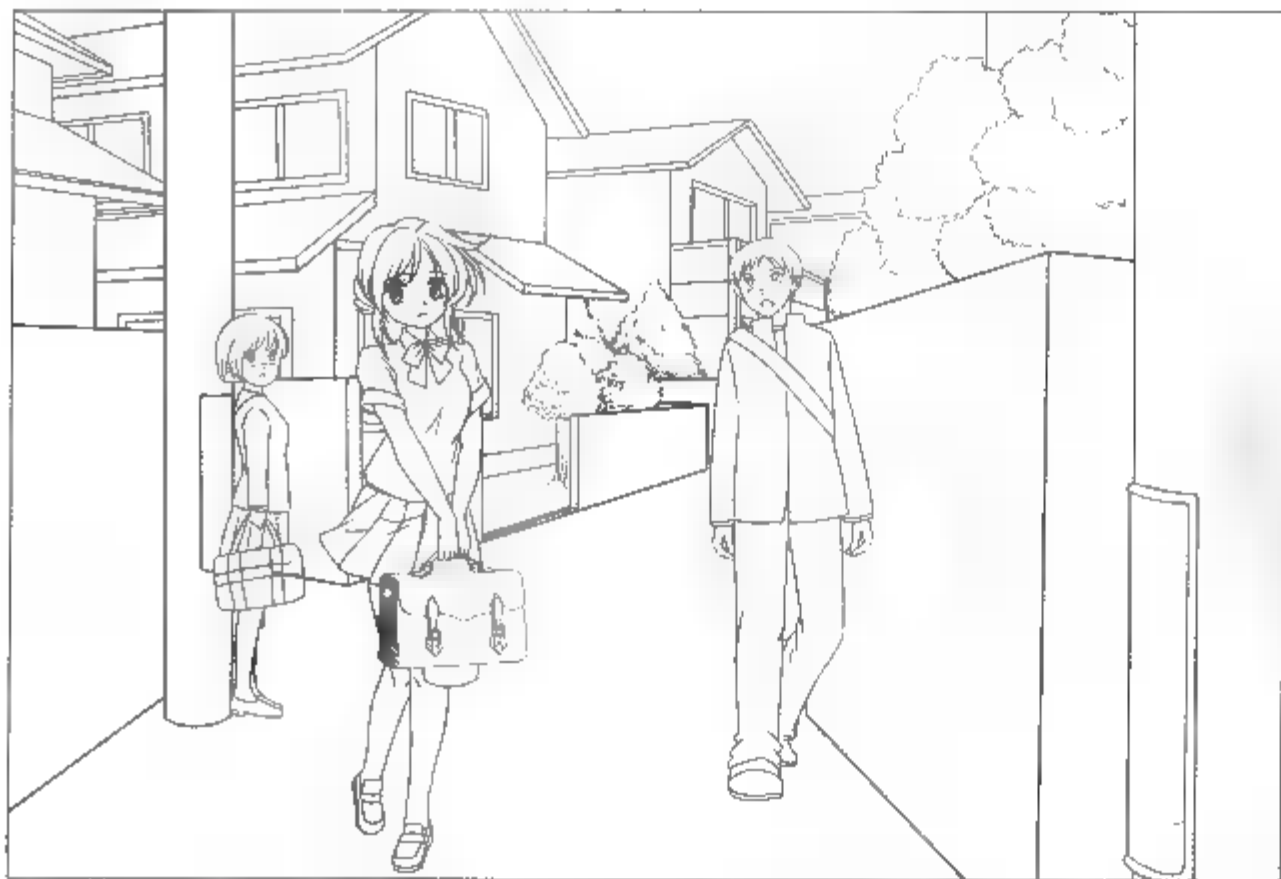
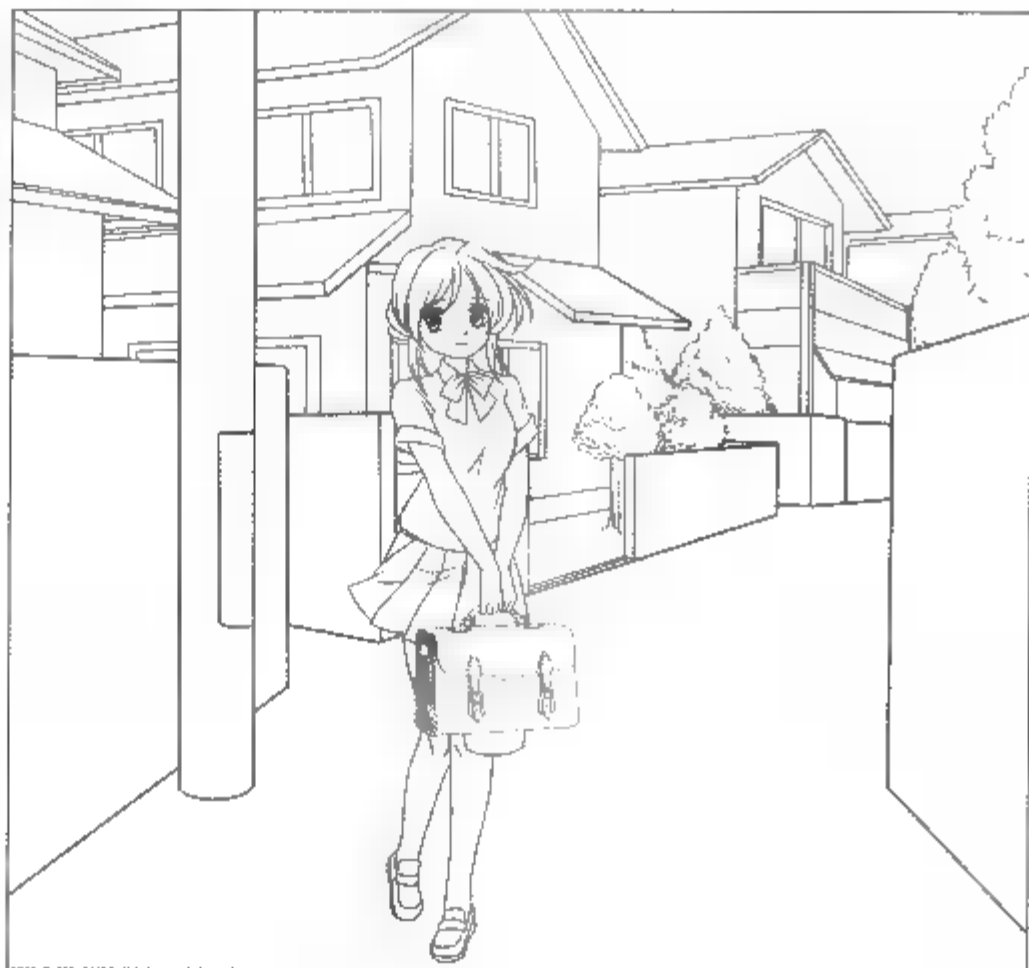
群众角色也被称为是漫画中“会动的背景”，常常作为主角们活跃的背景舞台的一部分登场，发挥着渲染气氛、衬托主角的重要作用。绘制群众角色时，注意要弱化个人形象，强调整体效果。

群众角色对于衬托主角有着不可替代的作用

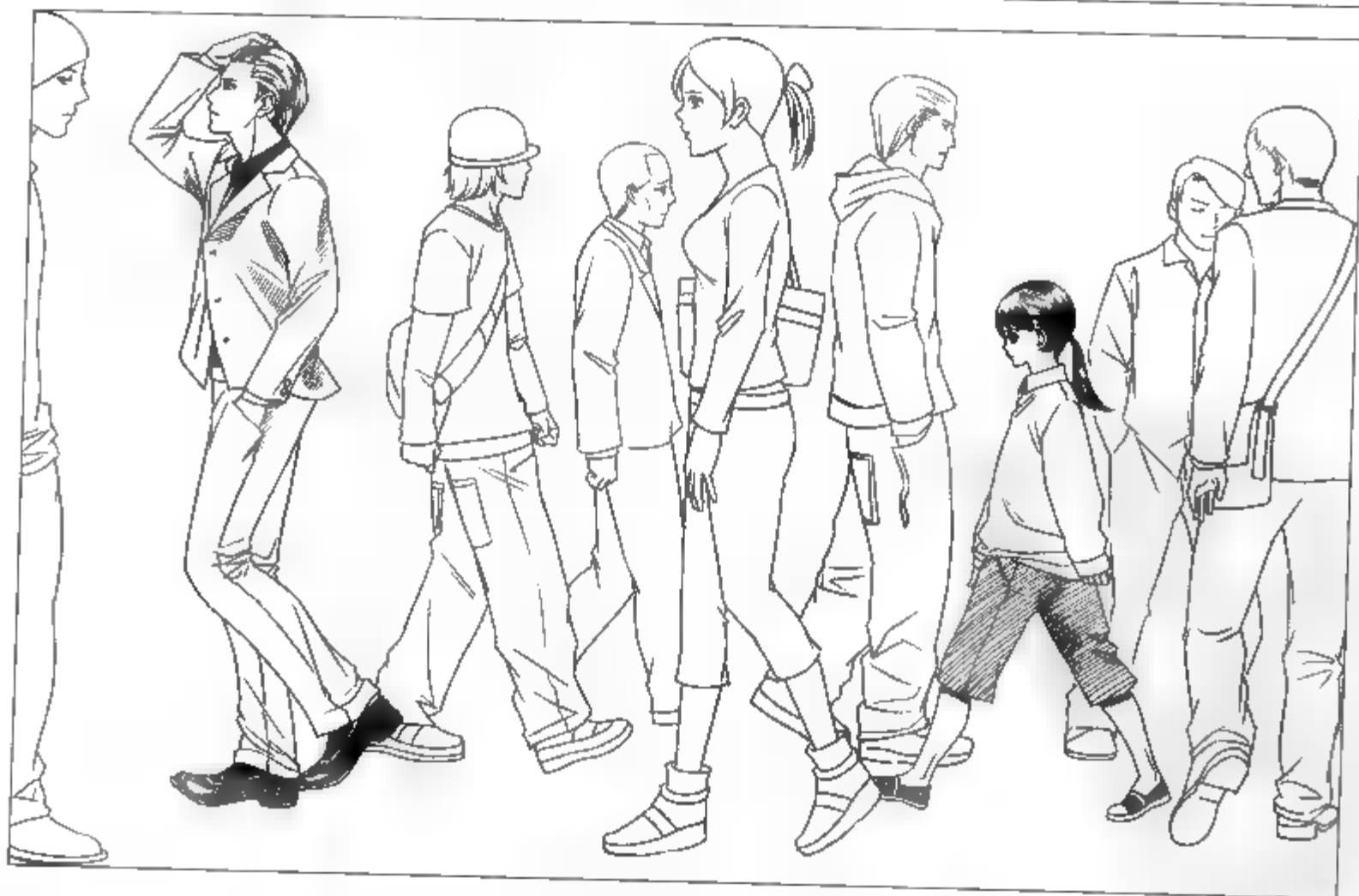
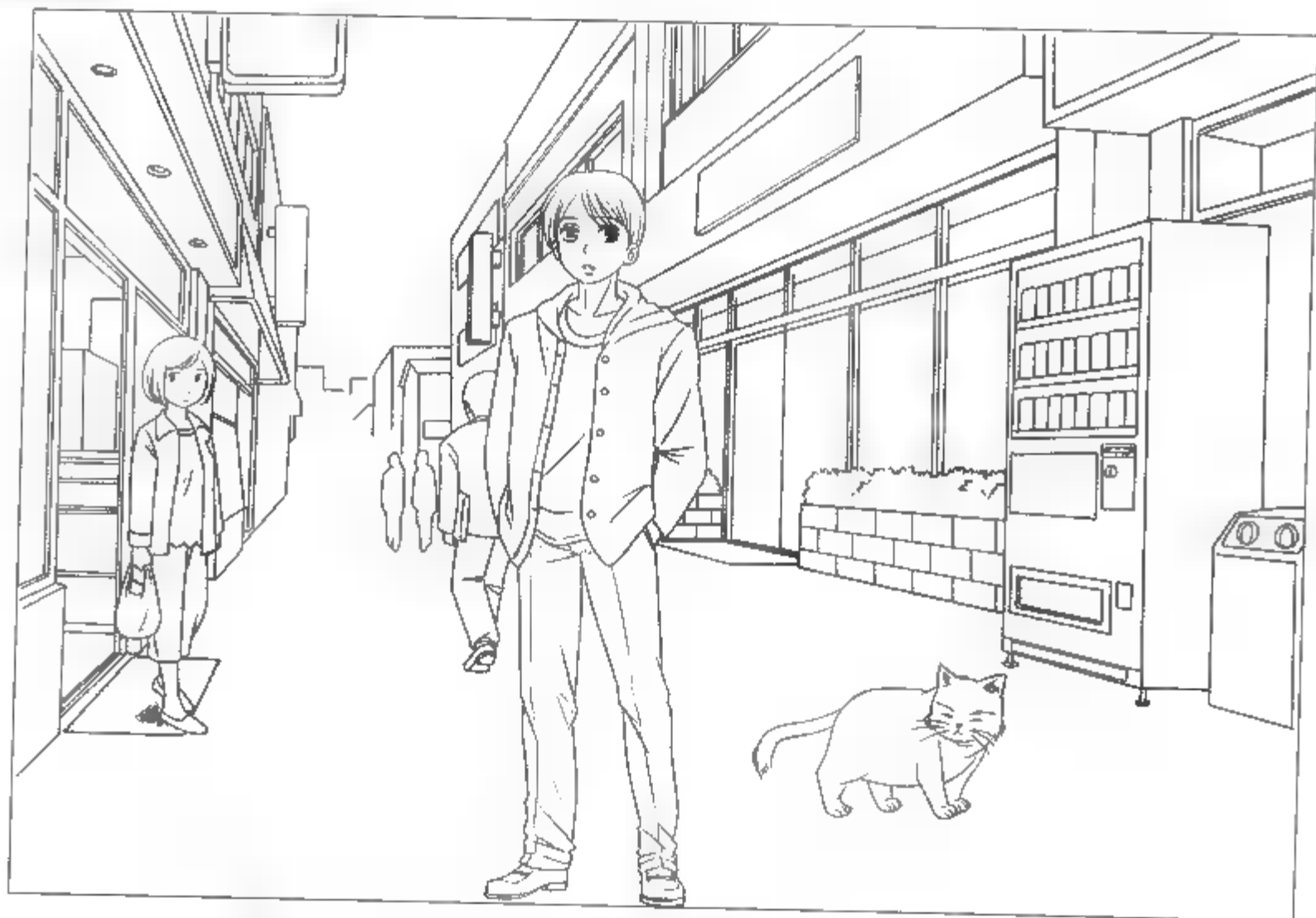

如果只有单独一个
人物，读者只能依
靠自己的想象对角
色进行理解。

将人物放在一个背景
中，可以让读者了解角
色的行动和大致的生活
环境，但对角色本身仍
旧缺乏具体的理解。

添加群众角色，利用周围
路人的反应，突出表现出
主角有着迷人外表和优
雅气质的魅力特征，从
而让读者对主角产生更
深入直接的理解。

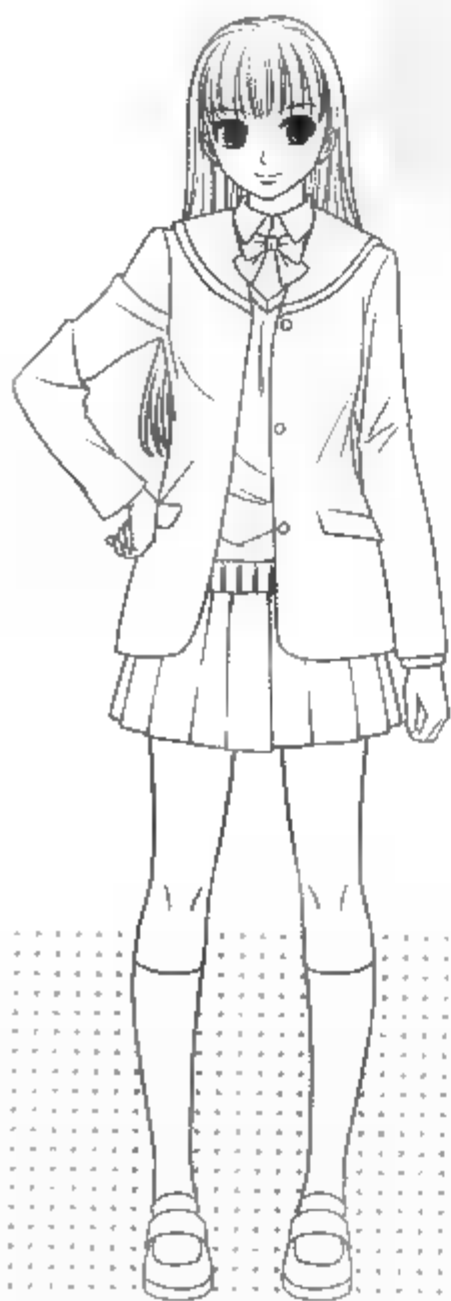

Chapter 5

校园生活类漫画的角色设计

校园题材的漫画泛指以学校为主要场景或学生群为主要人物的漫画,是现代漫画作品中最常见的题材之一,涉及主题广泛,绘制风格也多种多样。在设计校园漫画的角色时,注意描绘出校园人物独有的特征,同时还要表现出不同角色之间的差异。

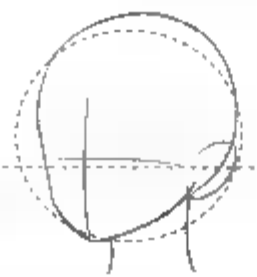
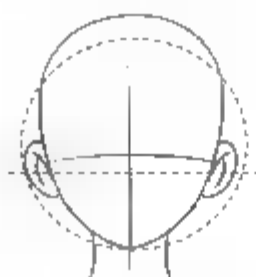
设计学生角色的基本要点

在绝大部分的校园漫画中，学生是故事的主体，是故事发展的主要引导者，因此在对学生角色进行设计时需要格外用心。下面我们就来看看如何设计具有不同特征的学生角色。

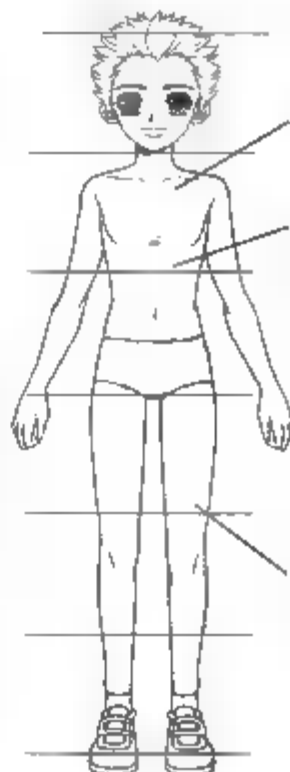
● 1.1 小学生

小学生的年龄一般在7岁到13岁之间，这个年龄阶段的孩子尚未开始发育，个子较小，有着圆圆的脸孔，相貌单纯无邪，表情丰富多变。在设计小学生角色时要重点表现出小孩子脸颊和身体的柔软可爱。

小学生的身体特征

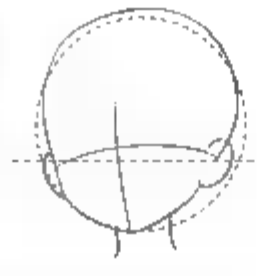
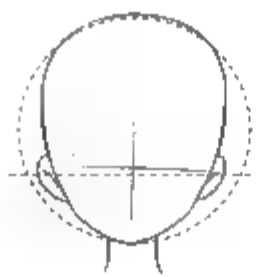
小学男生的头部比女生的头部略长，下颚弧线比较平缓，眉毛较粗，眼睛很大，鼻头略微向上翘起，用于突出俏皮的气质。

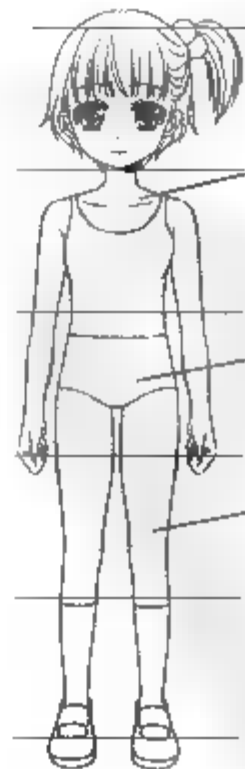
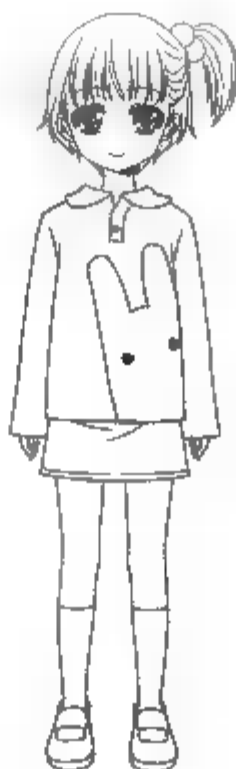
肩膀比头部略宽。

身体单薄，几乎没有肌肉。

小学男生比女生略高，身高一般为5.5~6个头身。

小学女生的头部比较圆，下颚较短，且五官集中在面部的下半部分，眼睛比较大，鼻子和嘴巴可用简单的短线表现。

肩膀约为一个头宽。

身材平板，缺乏曲线。

小学女生的身材单薄矮小，一般用4~5个头身的身材来表现。

小学生的表情动作特征

小学生性格直率单纯，对情感的表达直接无掩饰。表达不同情绪的时候面部表情夸张，五官变化明显，让人看上去一目了然。

眉梢高高挑起，嘴角咧向两侧，这个表情用来表现小孩子得意自信的样子。

眉头紧皱，面部整体向下拉长，嘴角撇向一侧，直接表现出人物的失望和不满。

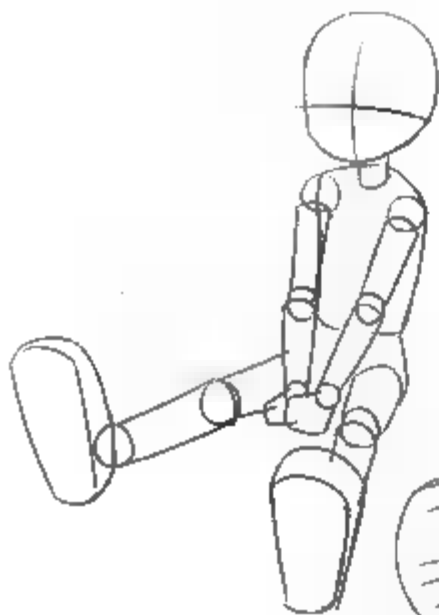

泪流满面，哭泣到脸颊通红，嘴唇颤抖变形，表现出小孩子丝毫不掩饰的伤心的样子。

惊讶时，眼睛和嘴巴大大地张成O字形，突出了小孩子的天真单纯。

小学生年纪比较小，精力充沛，活泼好动，绘制小学生的动作时要体现出充满活力和俏皮的特征。

整体呈S形

小学男生活泼好动，肢体动作比较张扬，四肢尽可能地伸展，绘制时可以利用透视规律夸张地表现人物动作。

在表现小学女生的动作时，除了要画出活泼俏皮的一面以外还要突出小女孩的可爱一面，以及女生的柔美特征。

小学生的服装特征

小学生的校服比较朴素，男生下身多穿着短裤，女生的服装则多为背带连衣裙和衬衫的组合。

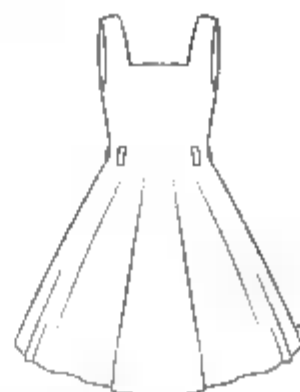

男生校服外衣衣领是用内侧的金属搭扣固定的。

外衣袖口处有纽扣，一般为两颗。

短裤和中筒袜的组合强化了儿童服的风格。

女生校服的背带连衣裙与腰带是分开的。

男生校服的短裤裤脚会有缝绉褶，长度一般是在膝盖以上。

背带裙俏皮可爱，质朴实用，适合低龄的小学生穿着。

防水泳帽

小学生的运动装比较随意，一般是T恤和运动短裤的组合。

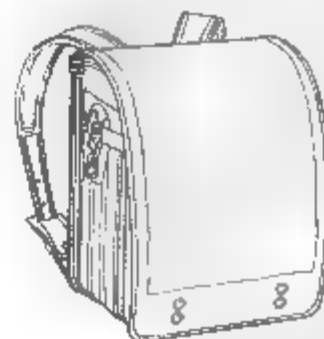
小学生的泳装是上下连在一起的，上半身的衣服比较长，往往遮盖住大腿根部。

• 小学生们的专有道具 •

竖笛比较简单，一般在小学里是作为学生的入门乐器供他们学习。绘制时注意比例和形状准确。

竖笛

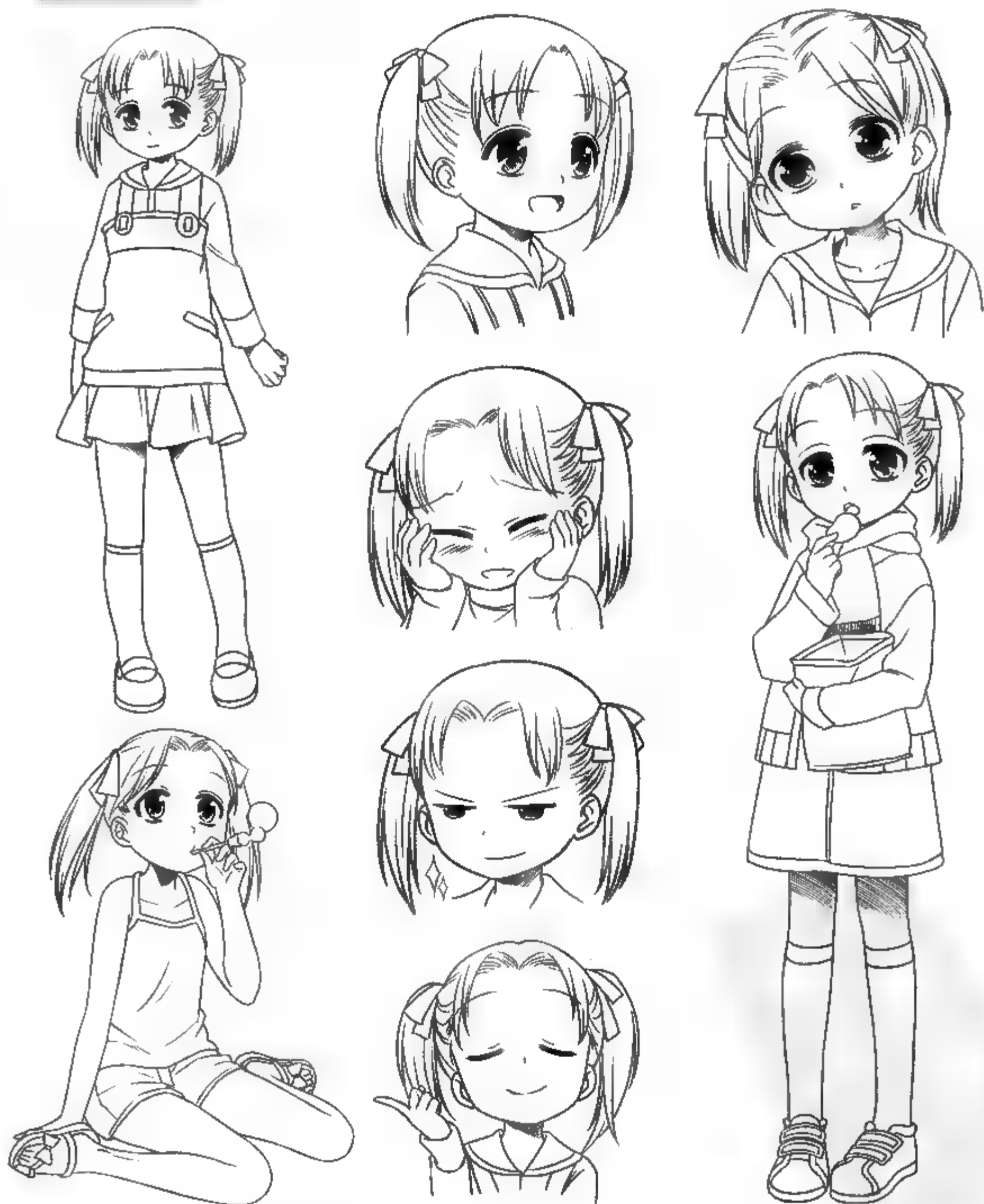

颜色鲜艳的硬质双肩背包是小学生常用的书包。

双肩书包

● 1.2 中学生

中学生的年龄一般在14岁到16岁之间。这个阶段的孩子开始发育，个子变高，面部开始向成年人发展，性格比较多变复杂，动作特征也介于成人和儿童之间，在设计中学生角色时要注意表现出少年少女的纤细轻盈。

中学生的身体特征

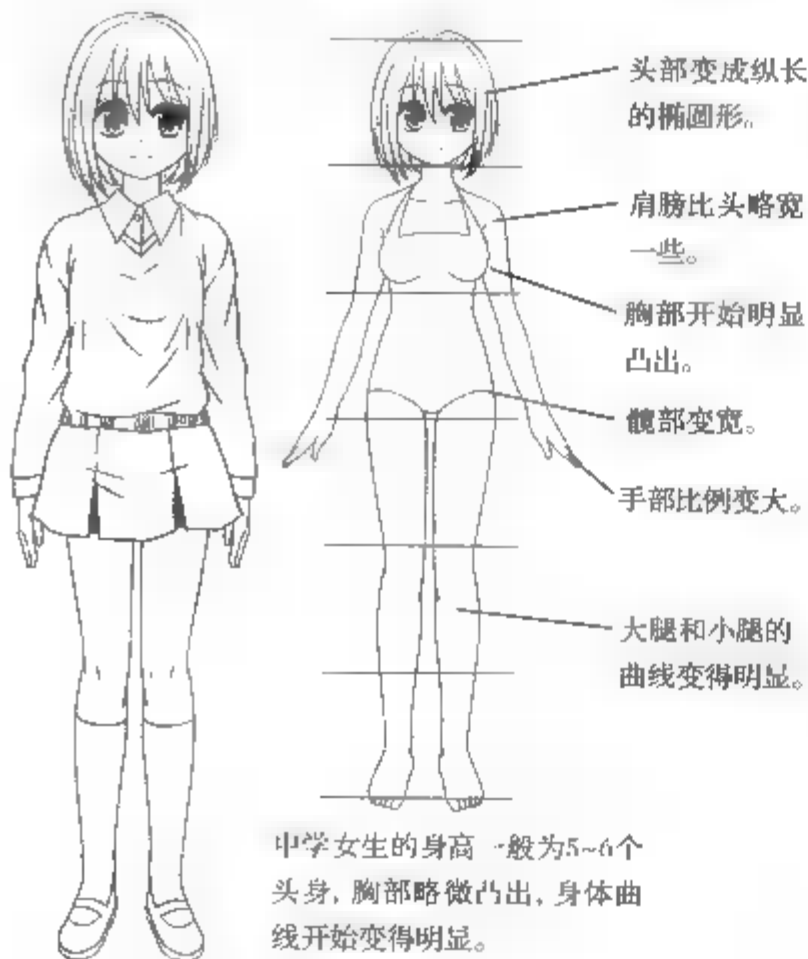
低年级中学男生的面部特征

低年级中学男生的脸型接近圆形，眼睛很大，头部的整体特征和小学男生的相貌比较接近。

高年级中学男生的面部特征

高年级中学男生的头部特征变化较大，头部拉长，下巴变尖锐，眼睛明显变小变长，眉梢向上挑，整体气质看起来更加成熟。

低年级中学女生的面部特征

低年级中学女生的特征与小学生接近，面部较圆，眼睛纵长，约占面部的一半，鼻子和嘴巴可以用简单的短线表示。

高年级中学女生的面部特征

中学女生生长发育快速，到高年级时，面部发生了较大的变化，脸部整体拉长，下巴变尖。眼睛在面部的比例缩小，嘴要简单地画出下唇的结构。

中学生会进入叛逆期,尤其男生经常做出不耐烦的反抗表情。绘制时可用仰视角度或将头部扭向一旁的动作加强人物情绪的表现。

中学女生随着身体的变化,内心思想也开始变得复杂,经常会出现接近成人的复杂表情。可以用双眉紧锁,嘴巴紧抿,嘴角下垂的表情表现出人物强忍怒火的情绪。

中学生表面强硬,害羞时不喜欢直率表达,多用假装生气的样子来掩饰内心的情绪。绘制生气表情时用短线代表两颊的绯红,说明人物实际上是在害羞的心情。

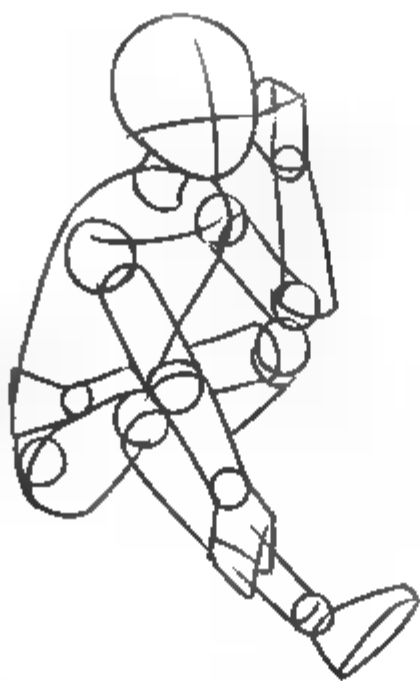

中学生不像成年人一样能够自如控制情绪,在一些不自主的情况下,如惊讶、恐惧等表情表现上,五官变化仍旧比较夸张。

随意的坐姿,高高架起的小腿表现出年轻人身体的柔软。

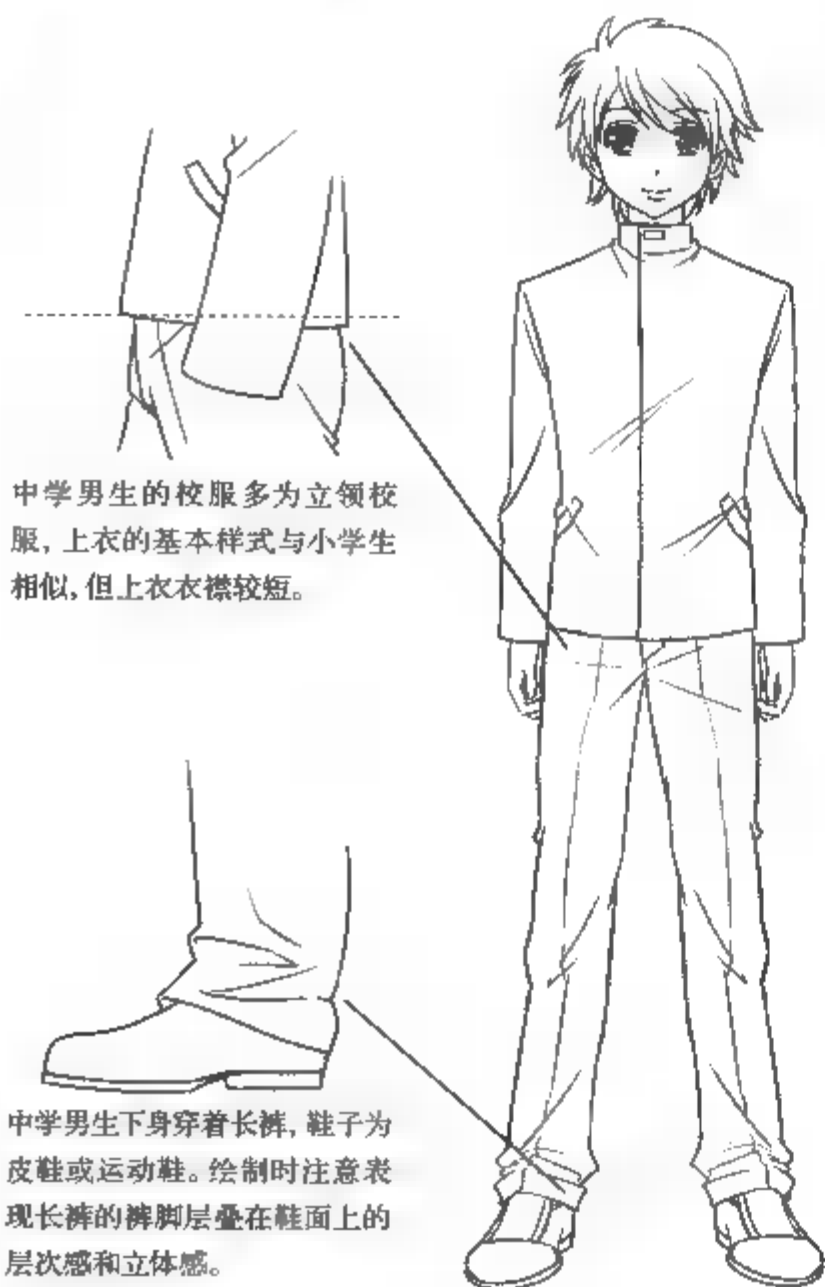
中学男生的姿态动作比较随意,四肢的运动幅度较大,同时中学男生的动作中开始具有成人的洒脱感。

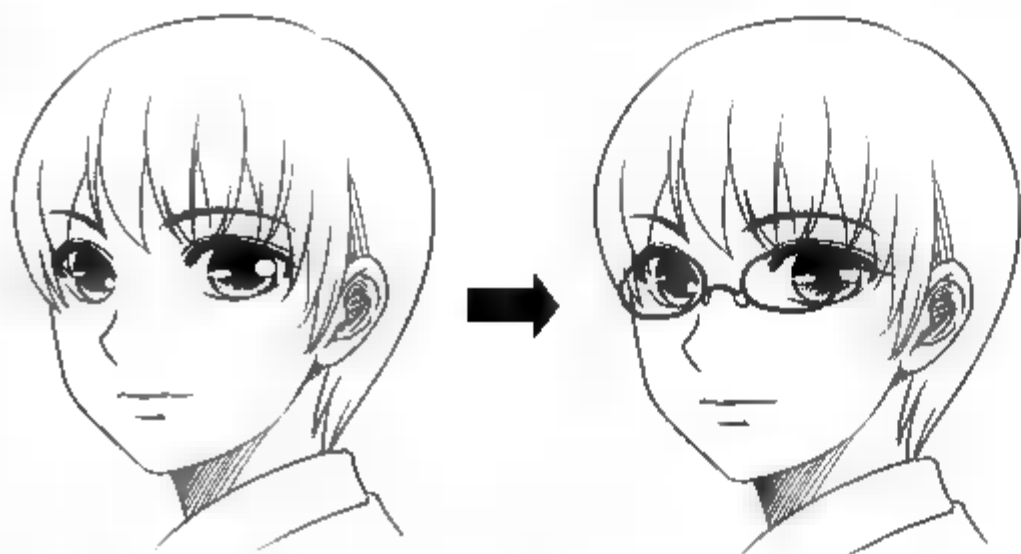
中学女生的肢体动作开始变小,动作比较可爱,同时开始初步展现女性身体的妩媚感。

四肢内收,双脚脚尖向内侧偏,使人物看起来更具女性气质。

• 中学生们的常用道具 —

设计斯文型、书呆子型等好学生的形象时，利用眼镜这个小道具就可以改变人物的气质，给读者不同的个性印象。

方框眼镜常用于男生。

半框眼镜比较轻巧，常用于女生。

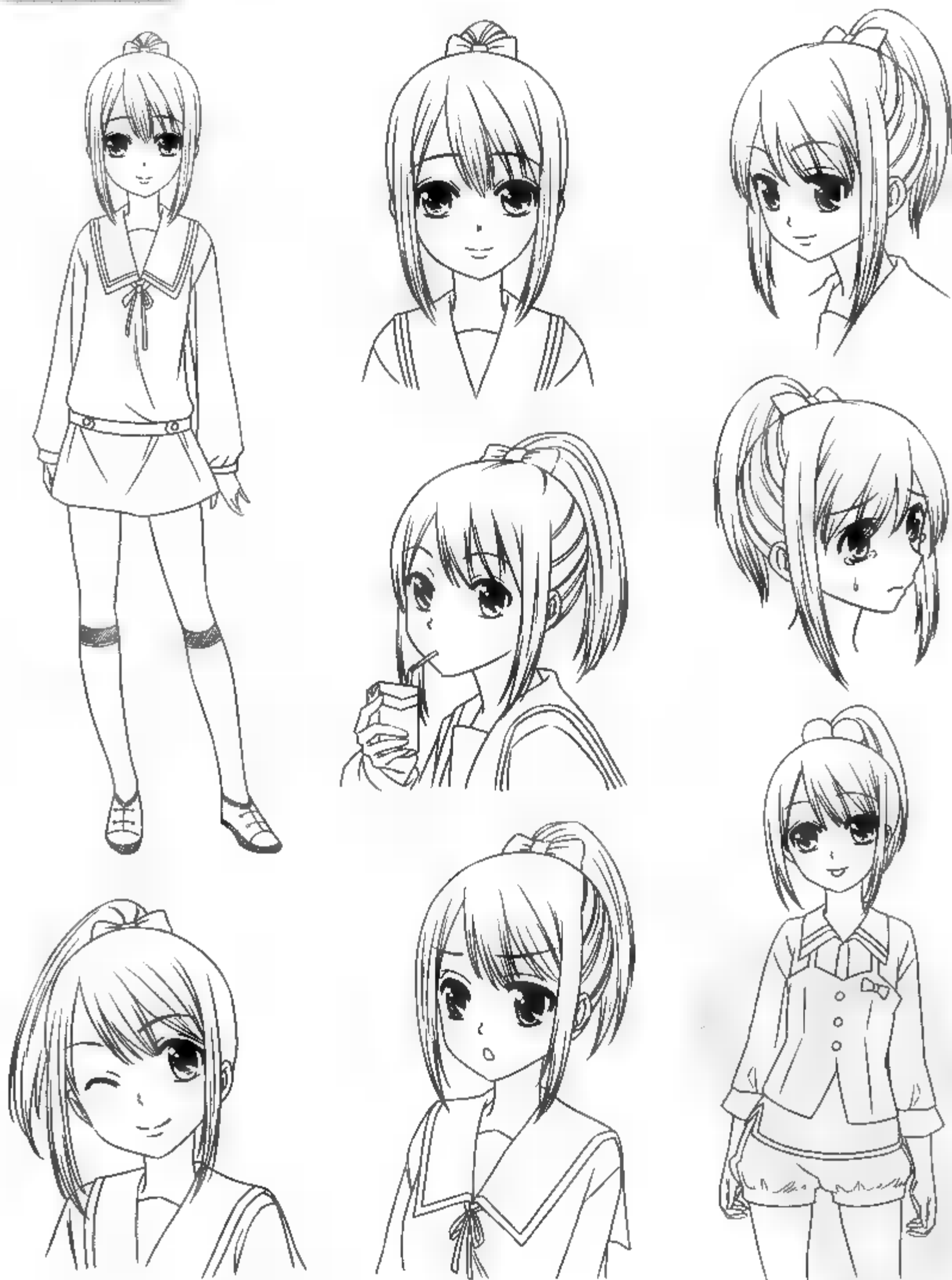
圆形眼镜比较老式，常用于小学究型的学生。

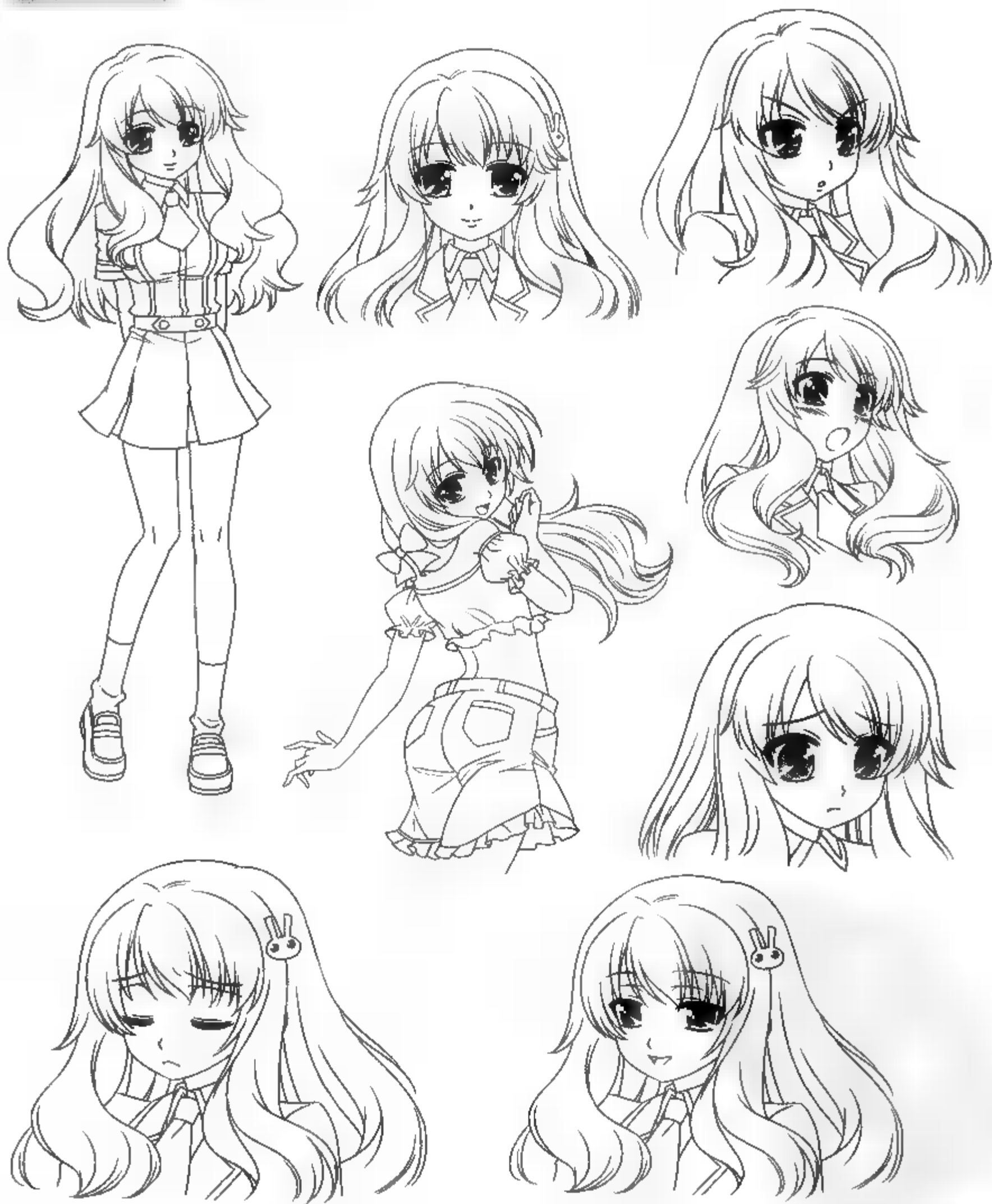

厚片眼镜常用于书呆子式的人物。

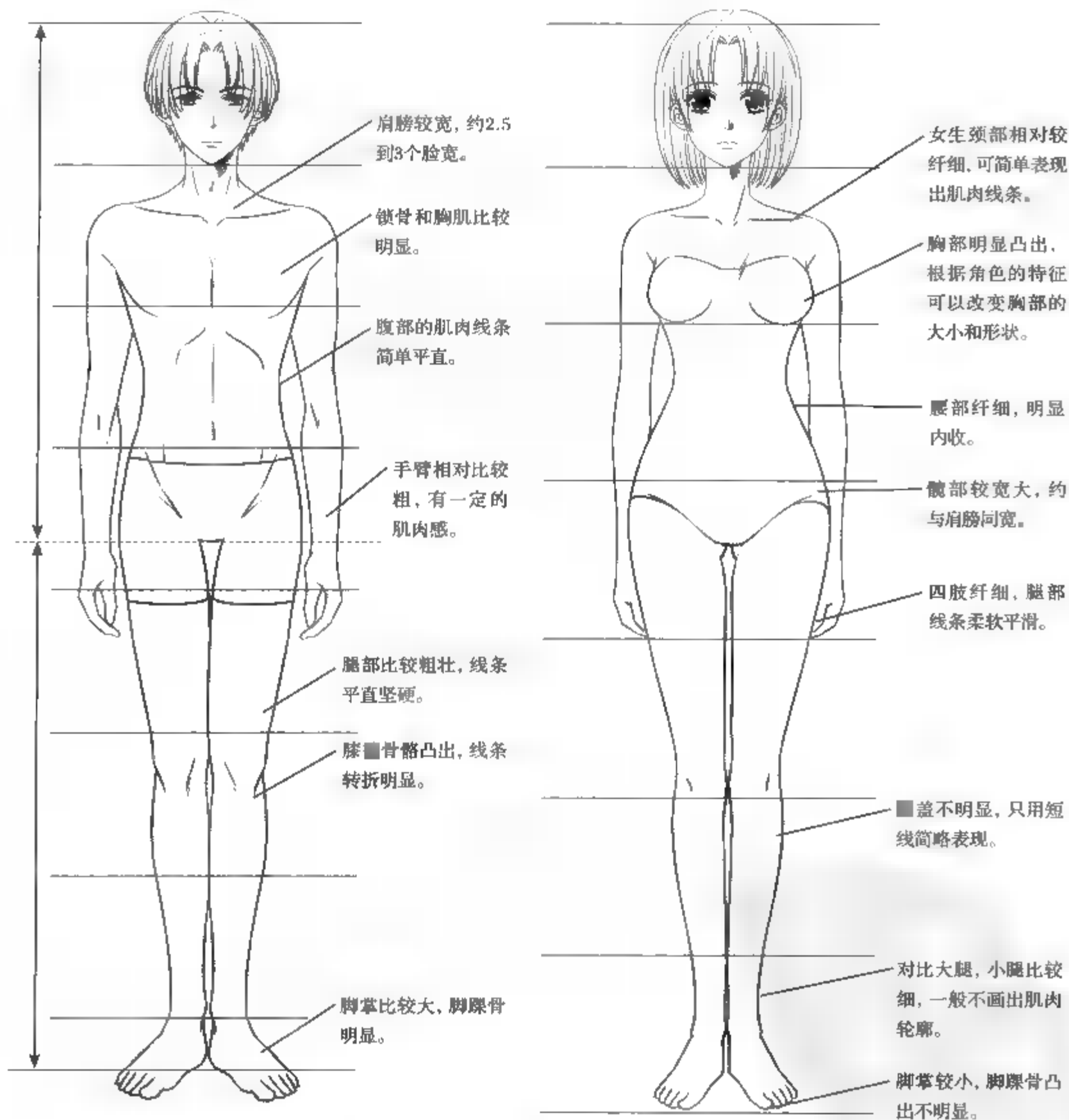

● 1.3 高中生

校园题材的漫画故事中最常见的角色人物就是高中生。高中生的年龄一般在16岁到18岁之间，这个年龄阶段的学生在外貌、神情和举止动作上已经很接近成年人，但整体仍旧给人青涩纯真的印象。

高中生的体型特征

高中男生和女生的身体发育相对比较成熟，身高和体型比较接近成年人。男生的身体特征主要表现在身体的肌肉线条上，如肩膀和胸肌、胸部与腰部、手臂以及大腿的肌肉上；而女生的身体特征则主要表现在身体线条的平滑柔软，凸胸部的形状、变宽的髋部以及变得纤长的四肢上。

正面高中男生的头部整体呈椭圆形，脸型略有棱角，下颌两侧有比较明显的线条转折；眉毛较粗，形状整齐，眼睛细长呈梭形，嘴唇较薄；因为肩膀肌肉较发达，所以颈部看起来短而粗。

正面高中女生的头部呈椭圆形，脸部比男生略短略圆，脸部线条圆滑，下巴尖锐，两腮线条平滑；眉毛呈两条弧度优美的曲线，眼睛较大，纵向略扁，眼珠接近圆形，嘴唇丰满，颈部十分纤细。

侧面高中男生的头部，面部起伏明显，额头较低，形状平缓，眉骨略微凸出；眉头到鼻梁的曲线明显，鼻梁较高，线条平直，鼻头比较尖且上翘；嘴巴整体较平，嘴唇较薄，下巴较长，颈部粗壮，喉结明显凸出。

侧面高中女生的头部，面部起伏平缓，额头较高，形状饱满，眉骨包含在额头内，形状不明显；额头到鼻梁呈一条平缓的曲线，鼻梁较塌，线条弯曲，鼻头形状圆润；嘴巴整体凸出，嘴唇略厚，嘴巴较小，下巴短而圆，颈部纤长。

绘制带有角度的高中男生的头部时，利用眉毛的形状变化突出表现人物额头较平；用脸颊线的曲线表现出颧骨略高的感觉；用鼻头和眼睛的距离表现出人物的鼻梁较长，并且可以用简单的线条表现出人物的薄唇。

绘制带有角度的高中女生的头部时，眉毛沿着额头的弧度向脸部侧面弯曲；用鼻子与眼睛的遮挡关系表现出向上翘起的圆润鼻头；女生的嘴唇比较丰满，需要用简单的阴影表现下唇的厚度。

高中男生露出开朗的笑容时显得非常阳光，眉毛高高地向上挑起，嘴巴向两侧咧开，人物的面部五官动作与小学生和初中生接近。

如果不是极度悲伤的情绪，高中女生在伤心时的表情相对比较收敛，眉毛皱起呈八字形，眼睛高光面积增大，嘴角向下拉扯，眼睛向上仰望的角度能使人物看起来更加楚楚可怜。

高中男生烦恼时面部表情不像年纪比较小的学生那样明显，眉头微微皱起，嘴巴微张，嘴角向下做出叹气状。绘制时可以利用添加叹气的漫画符号强调人物的情绪。

高中女生露出自信的笑容时，眉毛角度平缓，眼睛略微眯起，嘴角向上扯出一个不大的弧度，下颌微收的动作可以使人物看起来更加优雅稳重。

高中男生在认真的时候表情略微僵硬，眼睛瞪大，眉毛和上眼睑的距离拉近，嘴唇紧紧抿起，嘴角向两侧将嘴巴拉成一条直线，另外加重颈部的阴影可以增强人物表情的凝重感。

高中女生生气时一般不会大吵大叫，而是眉头微微皱起，眼睛瞪向对方，同时嘴巴张开呈一个三角形，表现正在怒斥对方的状态。

高中男生不会像小学生和初中生那样活泼好动，肢体动作变得更加自然舒展，有很多姿态动作更接近于成年男性。绘制时注意人物因为身体发育而与成年人有所差别的动作细节。

高中女生的身体发育比较成熟，举手投足的动作中已经带有很明显的成年女性的特征。绘制时要注意把握好人物介于成年女性与少女之间的特征。

有很多动作是只有当人物是学生时才经常出现的，在日常生活中要注意观察和收集素材。

用手中的铅笔轻敲额头，表现希望打开思路的心情。

头偏向一侧表现正在努力思考问题。

在考试或复习时因为思路不通而苦思冥想的动作

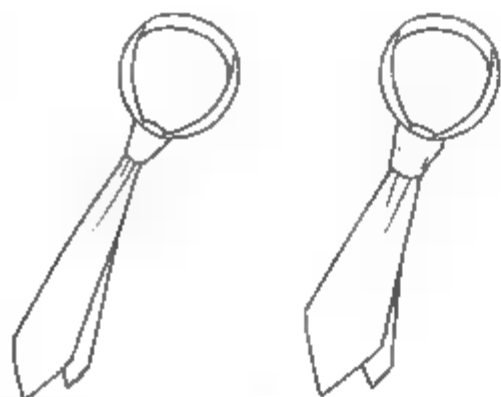
用一只手将长发拢在耳后。

校园的水龙头扭转向后，喝水时向前俯身。

用手轻按水龙头。

在校园水龙头喝水的动作

领带的领结大小对人物塑造也有影响,较小的领结看起来比较轻松时尚,而较大的领结则给人严谨的印象。

西装的领子一般有三种,分别为缺口领、尖领和新月领。高中生的西装校服主要采用前两种款式。

V字领的毛线马甲,是秋冬季时穿在衬衫和西装外套之间的,用于保暖。

校服西装的领口比一般西装短,一般配有三颗至四颗纽扣。

女生的西装外套明显收腰。

男生的西装上衣衣襟略短,大约在大腿根部。

高中生校服多采用西装样式的西式学生服,这种校服的上衣为西装样式,男生的下装为西裤,女生的则为百褶裙。西装校服会配有领带,女生则会根据不同设计配有丝带或蝴蝶结。

• 高中生们的道具 •

手机

手机挂件

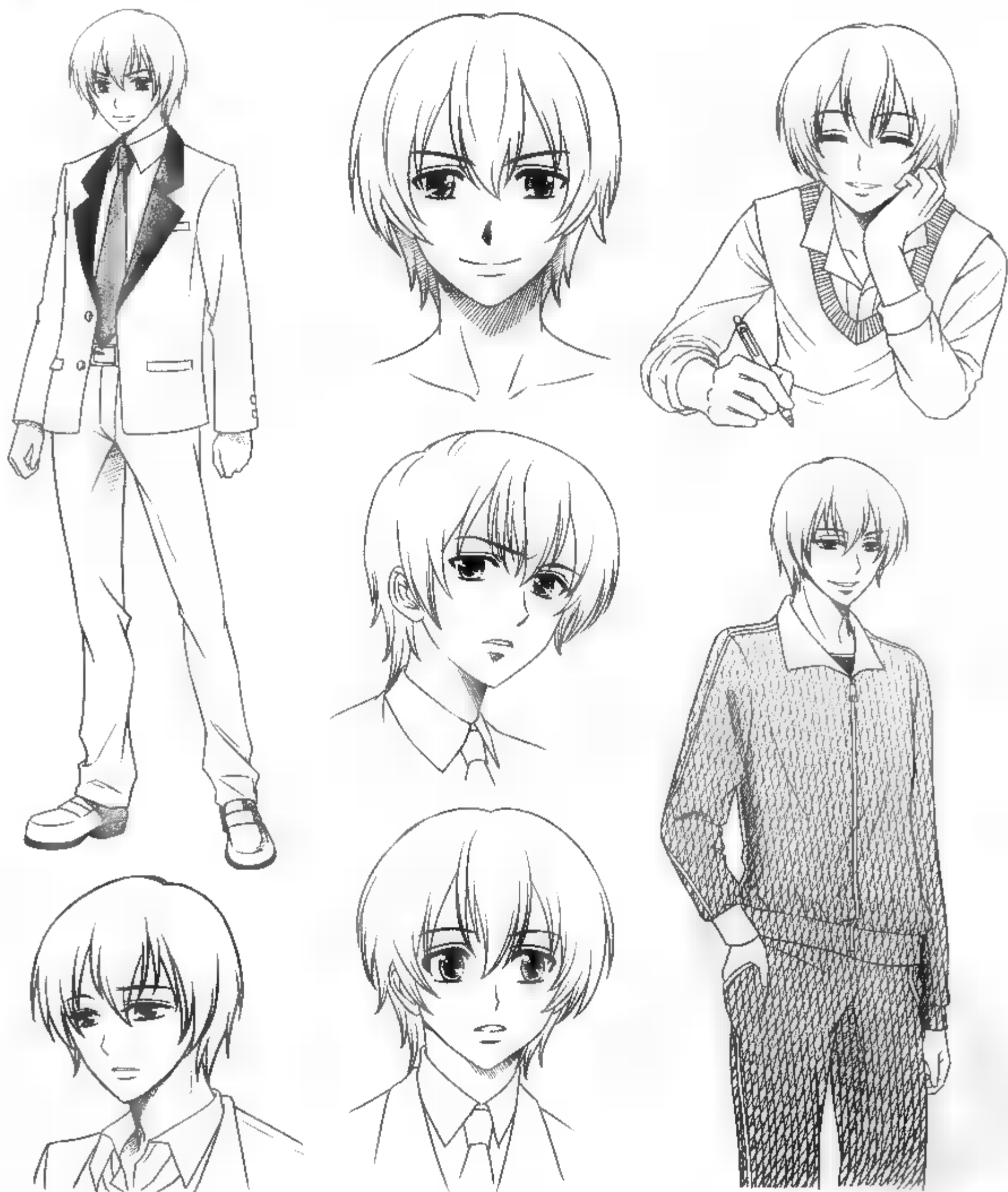

音乐播放器

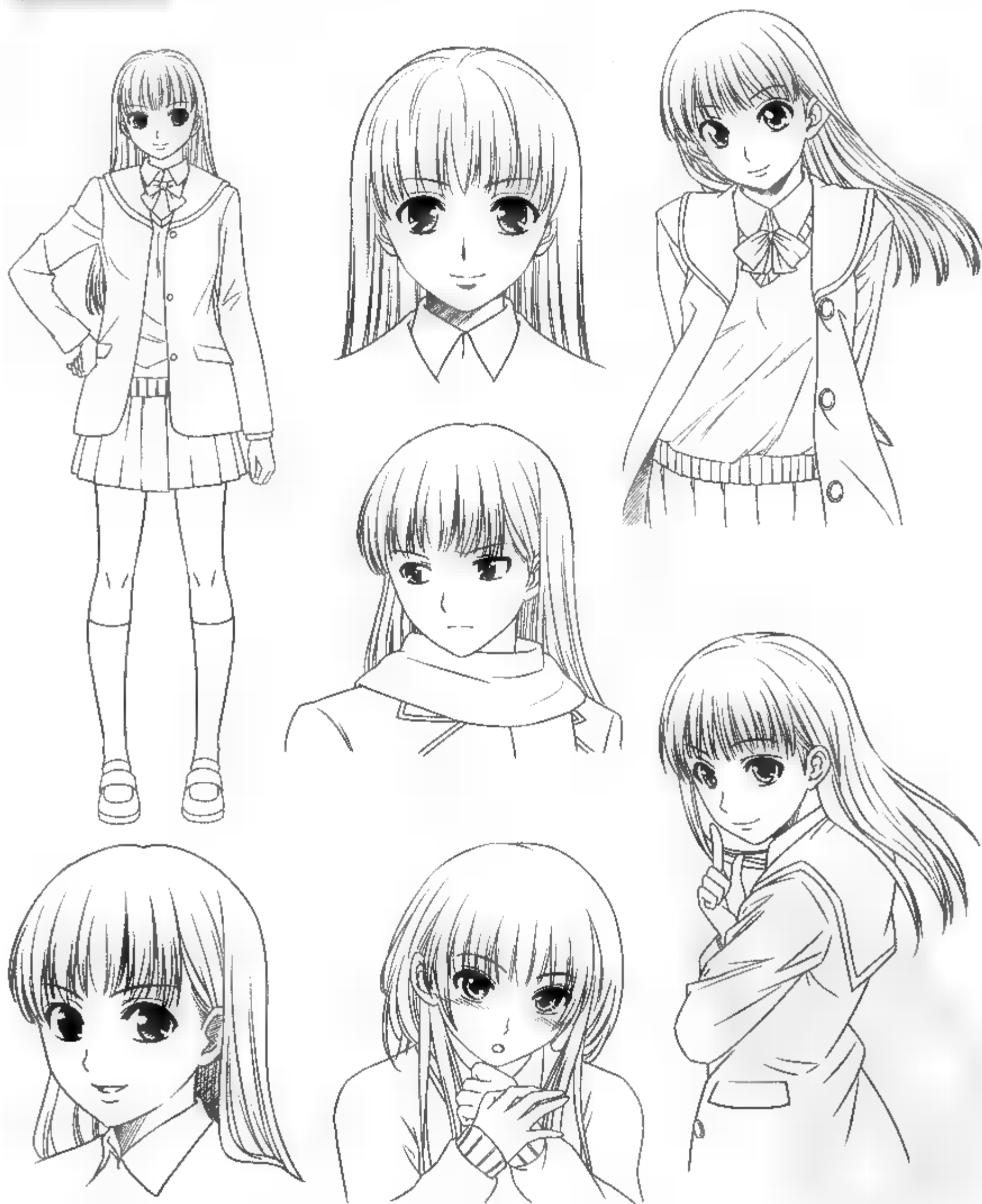

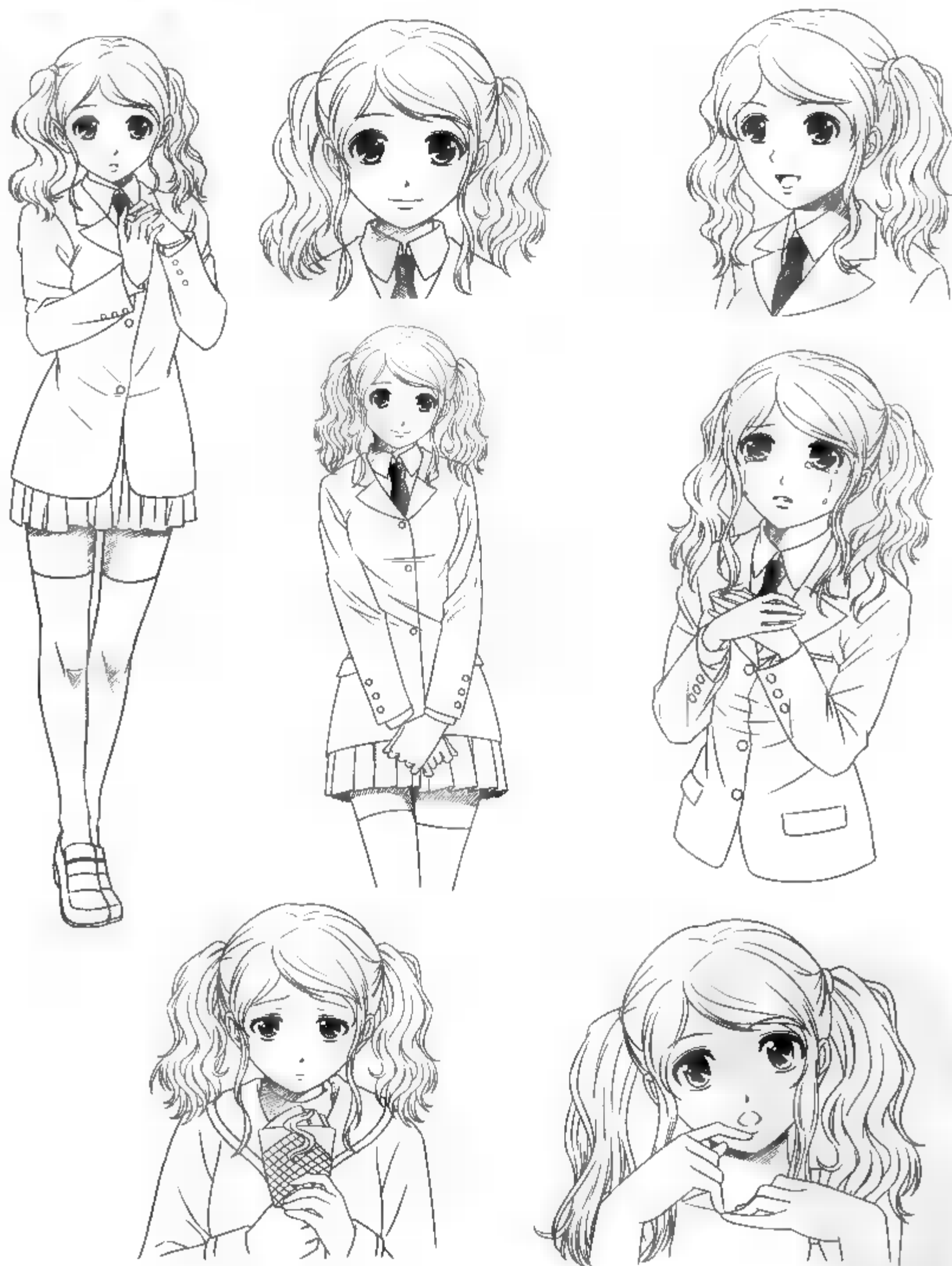
耳机

在现代,各种数码产品为青年人所热爱推崇,于是它们也成了校园漫画中高中生们常用的道具。绘制数码用品时要注意产品的边缘线条要整齐,以及形状、透视准确,同时要表现出立体感。

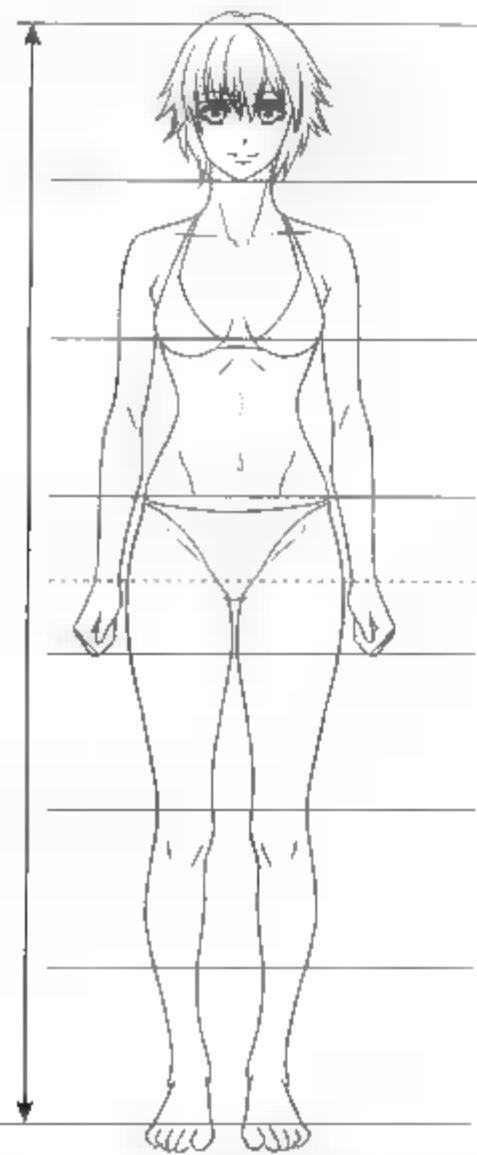
设计教师角色的基本要点

校园漫画主要是讲述学生们的故事，教师经常会作为次要角色出现。因为校园漫画的主要活动场景位于校园中，因此教师也是这类作品中比较重要的部分。

● 2.1 青年教师

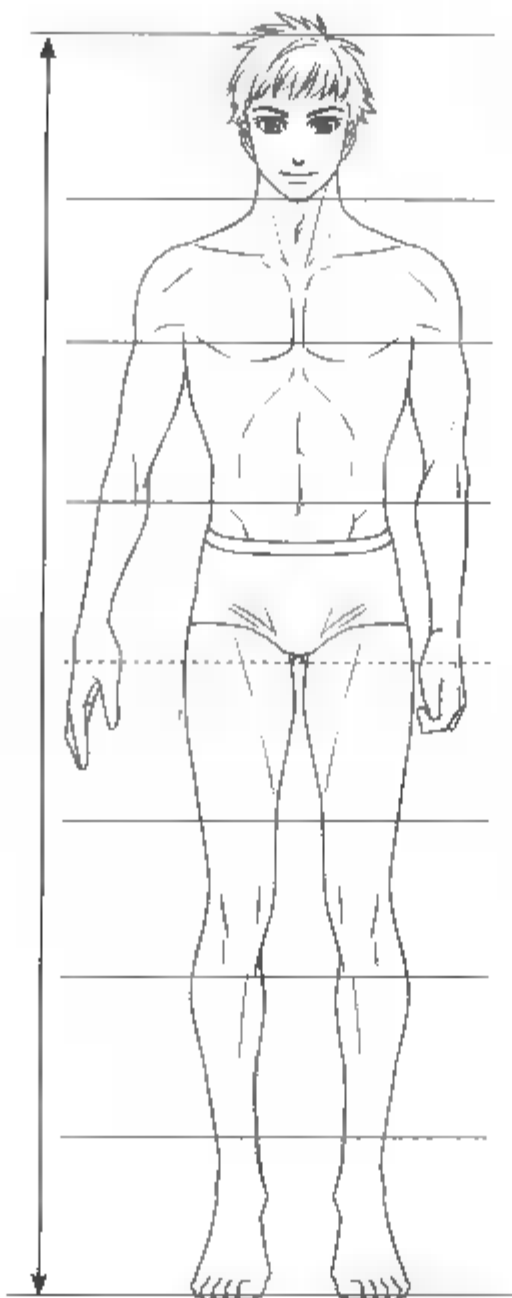
青年教师是指那些刚刚开始从事教育工作的年轻老师们，这些教师充满热情、思想开放，一般能够与学生打成一片。绘制时注意不同性格的教师表现方式也不同。

青年教师的外形特征

7头身青年女性教师身体特征

青年女性教师是成年女性，身体发育比较成熟，身材一般为比较写实的7头身，颈部略粗，髋部骨骼明显且与肩膀同宽，腿部长度占身体的二分之一。

8头身青年男性教师的身体特征

青年男性教师是成年男性，身体比例与高中男生接近，但身体发育更加成熟，肌肉更加结实，体格比较健壮，四肢更粗壮，肌肉线条也比较明显。

绘制还是青少年的学生的时候，人物的头部较圆，脸部较短，五官集中在面部中间或下半部分，眼睛占整个面部的面积较大，鼻子和嘴巴一般用短线简单地表现。

青少年与成年人的面部差异

绘制成年人时，头部要画得略长，脸部多为椭圆形，五官在脸上的分布比较均匀，眼睛较小，形状细长，鼻子和嘴巴的绘制比较写实，细节表现较多。

• 活力型青年教师 •

活力型青年教师充满活力和干劲，并且满怀志向，这类教师热情能干，对待学生真诚热心。外貌特征上，男性多为短发，女性多将脑后的头发梳理得比较整齐，或高高扎起或盘起。无论男性或女性，眼睛都比较大，真诚的笑容是其招牌表情。

眉毛浓重给人正直诚实的印象。

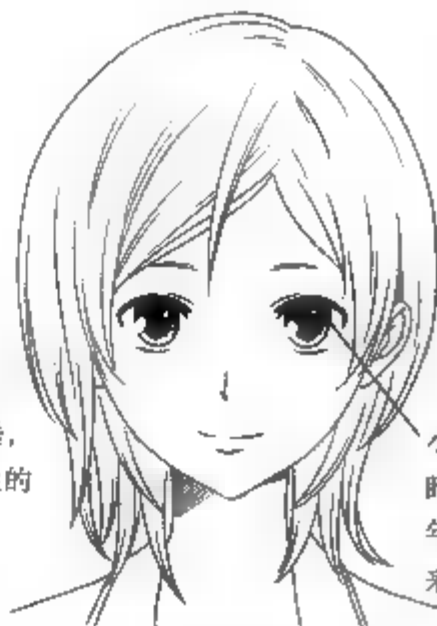
脸型略方能使女性看起来更加活泼外向。

• 温柔型青年教师 •

温柔型教师性格沉稳文静，教课方法温和灵活，对学生的关怀无微不至。这类教师的外貌一般比较普通，不会给人过于显眼的感觉，但又能给人留下亲切的印象。梳理得比较整齐的发型和亲切的五官是绘制这一类教师的重点。

眼角略微下垂，可以减少男性的锐气。

小而圆的眼睛可以使成年女性看起来更可爱。

略微男性化的服装和独特的表情使人物与众不同。

• 另类型青年教师 •

在校园漫画中经常会出现一些性格或爱好比较特别的青年教师，这类教师看起来十分有个性，不是十分平易近人，但他们往往更能站在学生角度思考，成为学生的良师益友。绘制这类教师时注意为人物的外表添加一两处比较特别的元素，如杂乱的卷发，厚片眼镜等。尽量给读者留下深刻的印象。

独具个性的细碎卷发和圆眼镜令人印象深刻。

绘制体育老师用话筒喊出计时成绩的动作, 头部转向一侧略微扬起, 拿着话筒的手臂举起。注意话筒要与人物的嘴巴在一条直线上。

双肩动作放松, 两侧肩膀在一条水平线上。

绘制正在批改作业的教师时, 要注意保持人物坐姿的端正, 视线要与笔尖在一条直线上。

老师写下问题后, 会用手指点名学生发言。绘制时注意人物在侧身状态时, 两侧手臂因透视产生远小近大的效果, 指向学生的手臂看上去比较大, 在黑板上写字的手比较小。

讲课时, 为了让学生看清黑板上的内容, 老师会侧身让出一定的空间。绘制时注意找准人物的重心, 确定转身时人物能够站稳。

拿着书向学生讲解知识时, 老师正面对学生, 拿着书的手臂在身体一侧一般呈直角, 另一只手随着讲解的动作在空中挥动, 从而加强讲课的效果。

老师上课时会带着教材、参考书、教学笔记和点名册等很多物品, 女性教师的力气较小, 一般都是用双臂抱着。

女性教师的职业装以套装为主，上装比较贴身，衬衣的领口不宜过低，裙装多为短裙，裙摆一般在膝盖略上方，不能太短。

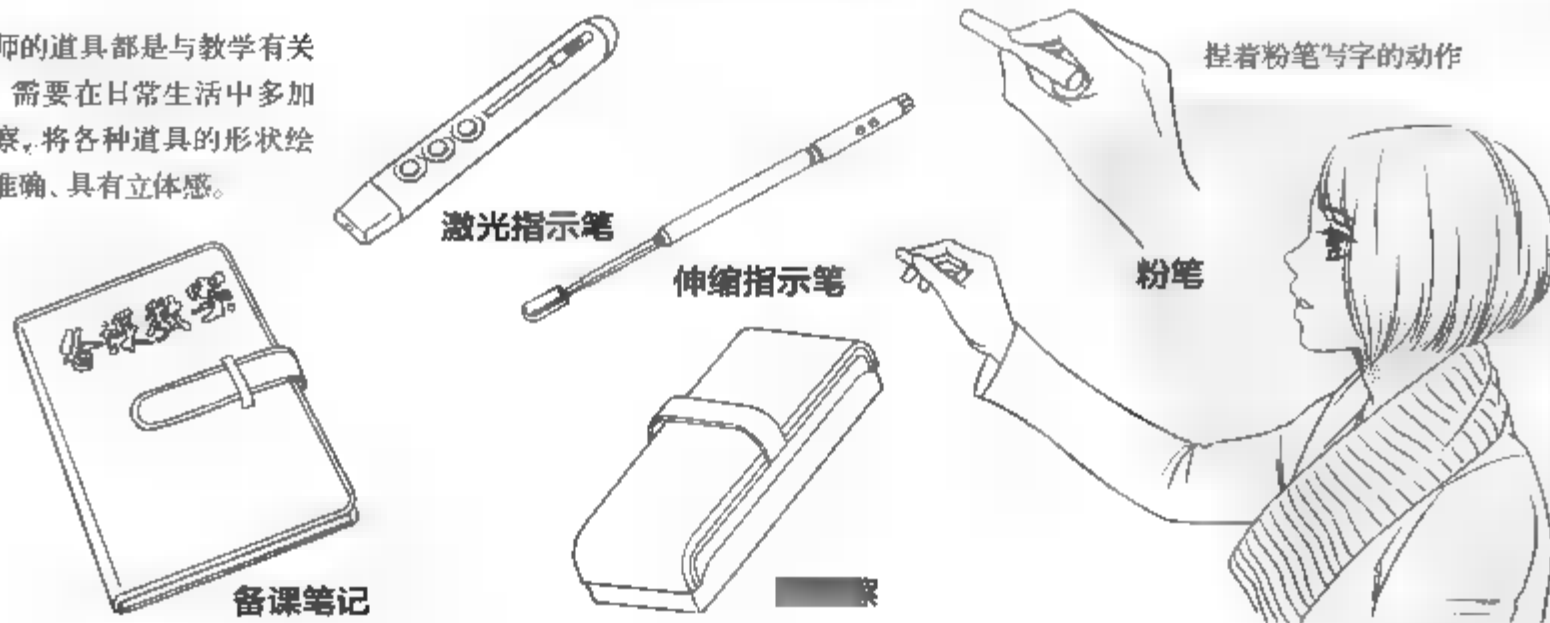
青年男教师的服装多为西装，夏季时候可为衬衫和西装裤，一般不能穿着短裤。体育教师以外的老师不能穿运动装。

保健老师或化学老师等需要做实验的老师常在普通的服装外穿着白大褂，描绘时注意画出白大褂下摆的飘逸感。

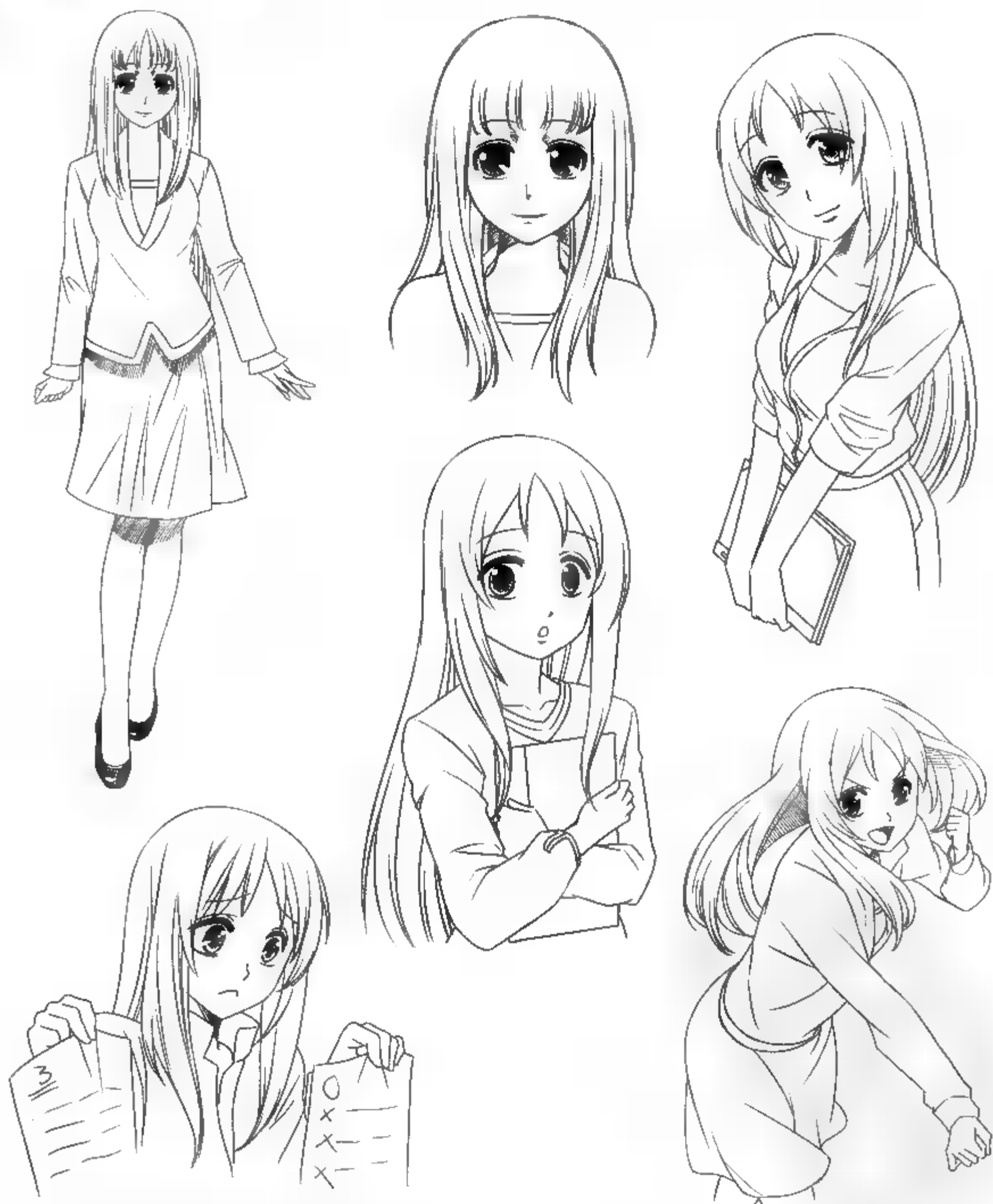
青年教师的服装要端庄整齐，既能表现年轻人的朝气又要符合教师的职业特征。

■教师们的道具■

教师的道具都是与教学有关的，需要在日常生活中多加观察，将各种道具的形状绘制准确、具有立体感。

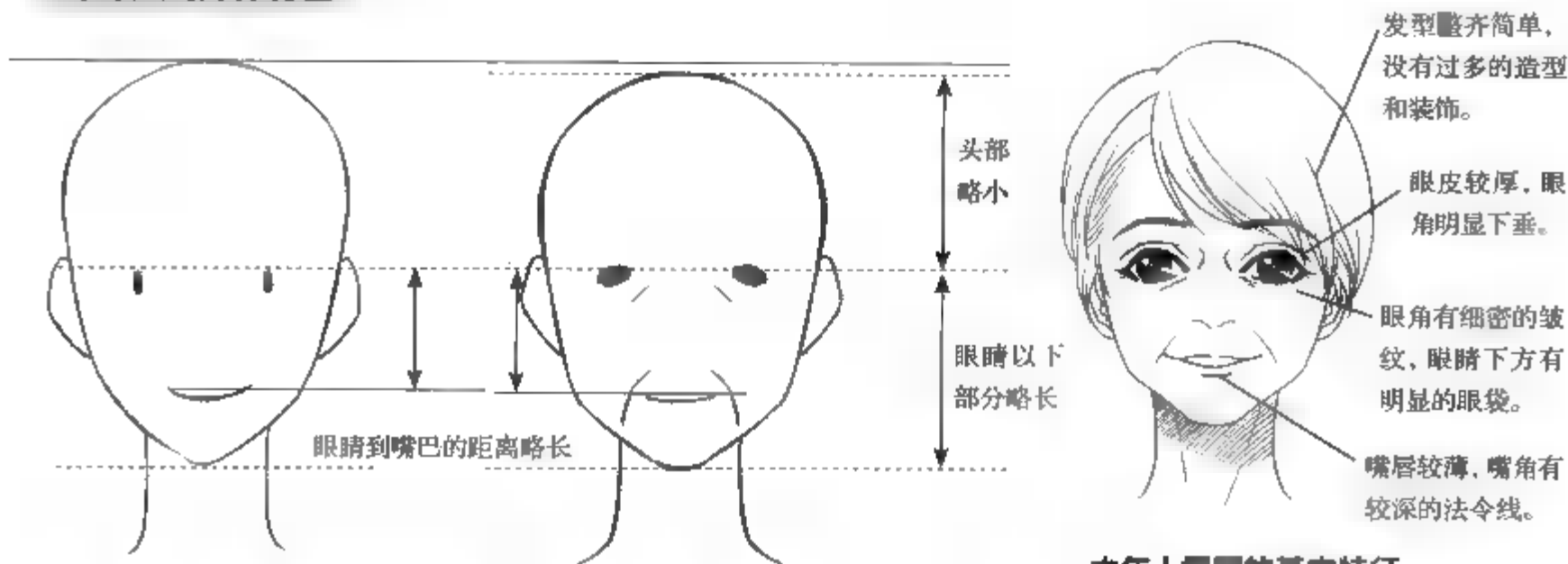

● 2.2 中年教师

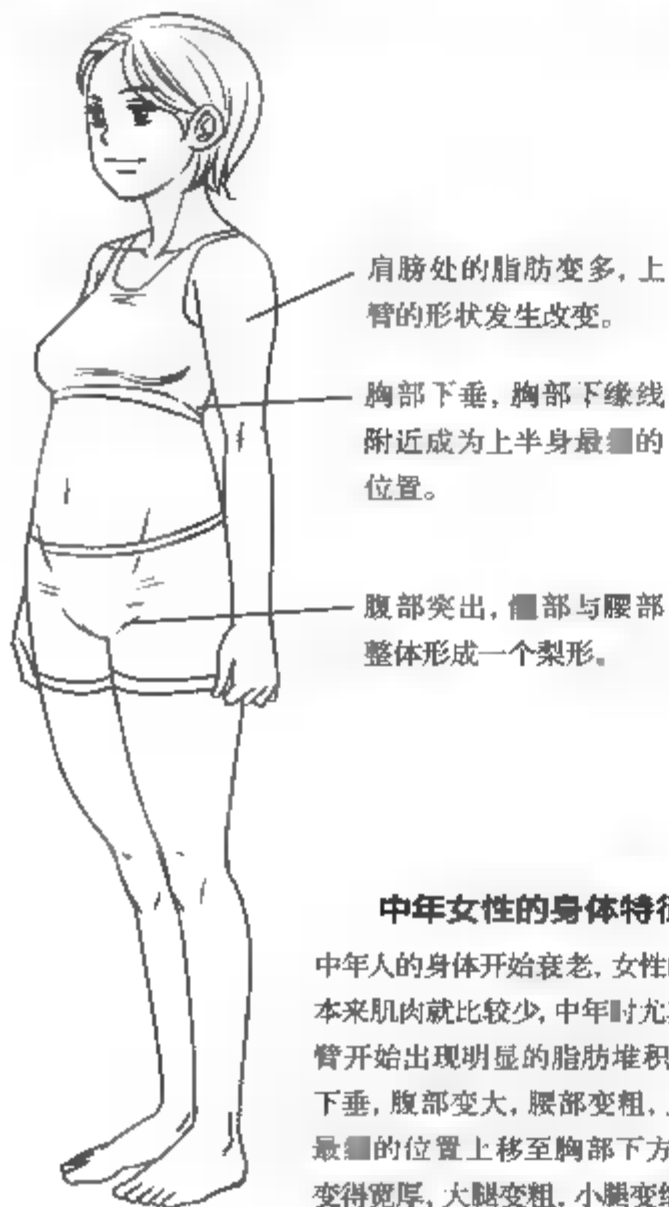
中年教师指的是年纪在四十岁到五十岁左右的教师，这类教师的专业知识和教学经验都十分丰富。绘制这类角色时，注意在人物的相貌和身体上直观地表现出人物的年龄感。

中年人的身体特征

中年人面部开始松弛，眼睛开始向两侧下垂，眼睛以下的部分画得略长一些，下巴肌肉没有年轻人紧实，看着比较浑圆，嘴角有明显的法令线，眼角有细碎的皱纹。

中年人角色的基本特征

中年女性的身体特征

中年人的身体开始衰老，女性的手臂本来肌肉就比较少，中年时尤其是上臂开始出现明显的脂肪堆积，胸部下垂，腹部变大，腰部变粗，上半身最重的位置上移至胸部下方，臀部变得宽厚，大腿变粗，小腿变细。

中年男性的身体特征

中年男性的身体整体来说还比较匀称，肌肉产生松懈，肌肉线条明显下垂，胸部和肩膀变瘦，手臂变细，腹部的肌肉减少，脂肪在下腹部堆积形成凸起。

领口不宜过低，领子的样式简洁不另类。

上衣样式简单，肥瘦适中，要合身。

裙子样式要贴身，款式也不要太华丽。

裙摆长度一般在膝盖上下，不宜过长或过短。

鞋子要适于长时间站立，鞋跟不要太高。

服装整体要朴素大方，整洁得体，符合人物的年龄。

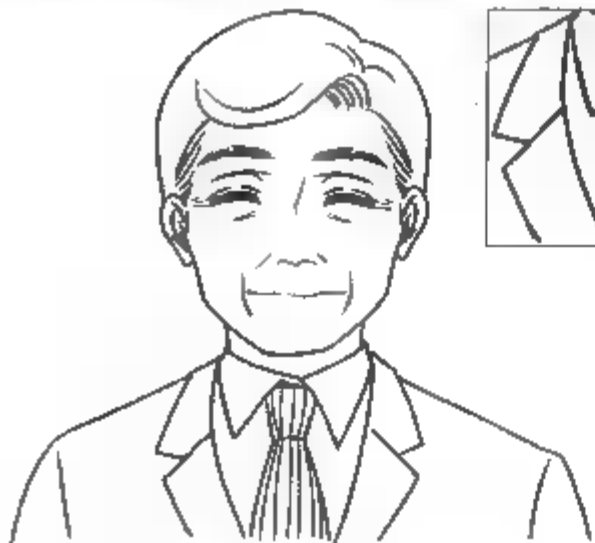
背心之类的小件衣物，可以丰富服装的层次。

袖带用来固定衣袖，使袖口不易被弄脏。

西裤要合身，宽窄得体，同时要符合人物的身材。

中年人着装以舒适为主，鞋子可以不限于皮鞋，深色的布鞋和运动鞋均可。

中年教师的服装一般比较朴素端庄，服装款式造型相对简单。女性服装比较保守，裤装不会过分贴身，裙装的裙摆一般位于膝盖或膝盖以下；男性服装则是款式稳重成熟，服装配饰的功能性大于装饰性。

无花纹或简单条纹的领带，给人诚恳老实的印象，能让角色给读者留下好的印象。

繁琐花哨，纹样俗气的领带缺乏品味，会给人性格古怪的不良感觉。

服装配件的纹样对于人物塑造有着很重要的作用，绘制时一定要注意，不要因为忽略了细节，而使人物的着装与性格不协调。

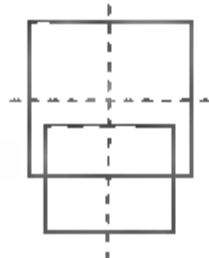
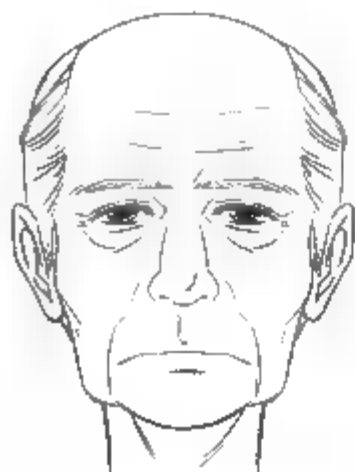

2.3 老年教师

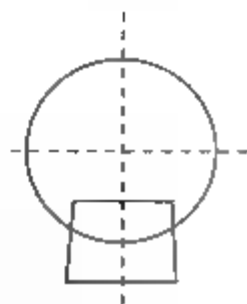
老年教师是指年纪在六十岁左右、即将退休的教师，这类教师知识渊博、见识广泛。绘制时需要注意表现出老年人的基本外形特征。

老年人的外形特征

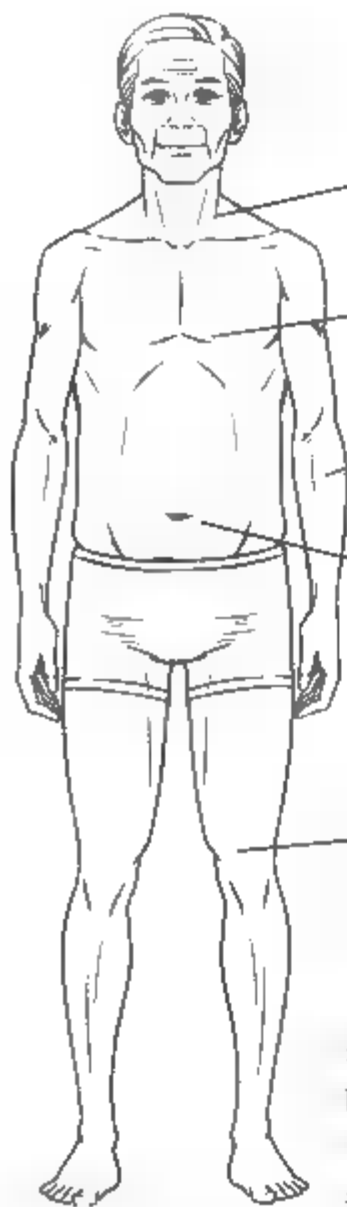
老年男性的头部特征

老年男性肌肤老化，前额、眼皮、双颊和脖子的皮肤都明显下垂，皱纹增加，法令线出现转折，下巴和脸颊的边缘线也不在同一条曲线上。

老年女性的头部特征

绘制老年女性时可以在图画中多加入线条的描绘，双颊和眼睛下垂的幅度加大，上眼皮比较松弛，目光比较暗淡。

肩膀正面位置较高，表现颈部向前探出。

脂肪较少，肌肉变得明显。

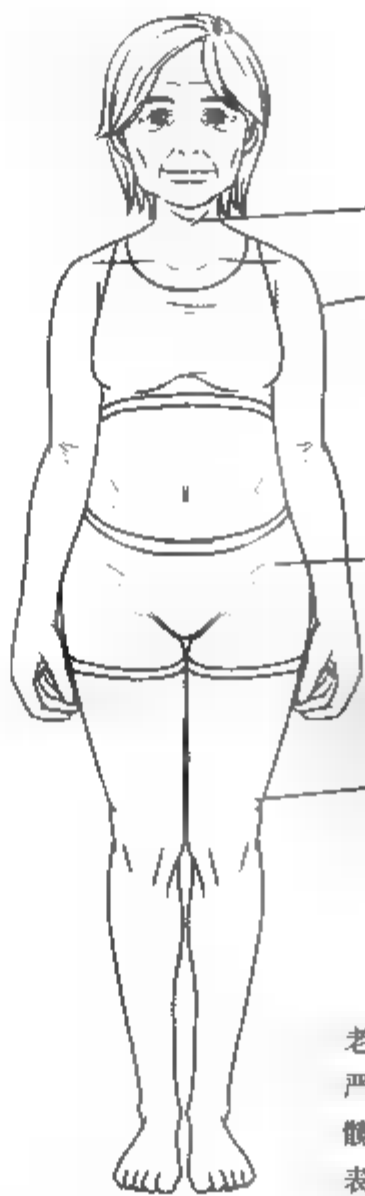
手臂变得纤细，肌肉形状明显。

腹部皮肤松弛，肚脐形状变扁。

腿部变形，膝盖向外侧扭转。

老年男性的身体特征

老年男性的腰背弯曲变形，身体略微向前倾斜，腿骨骨骼变形导致膝盖弯曲。另外老年男性身体脂肪较少，肌肉明显，肌肉线条平直细长。

颈部皮肤向下拉扯。

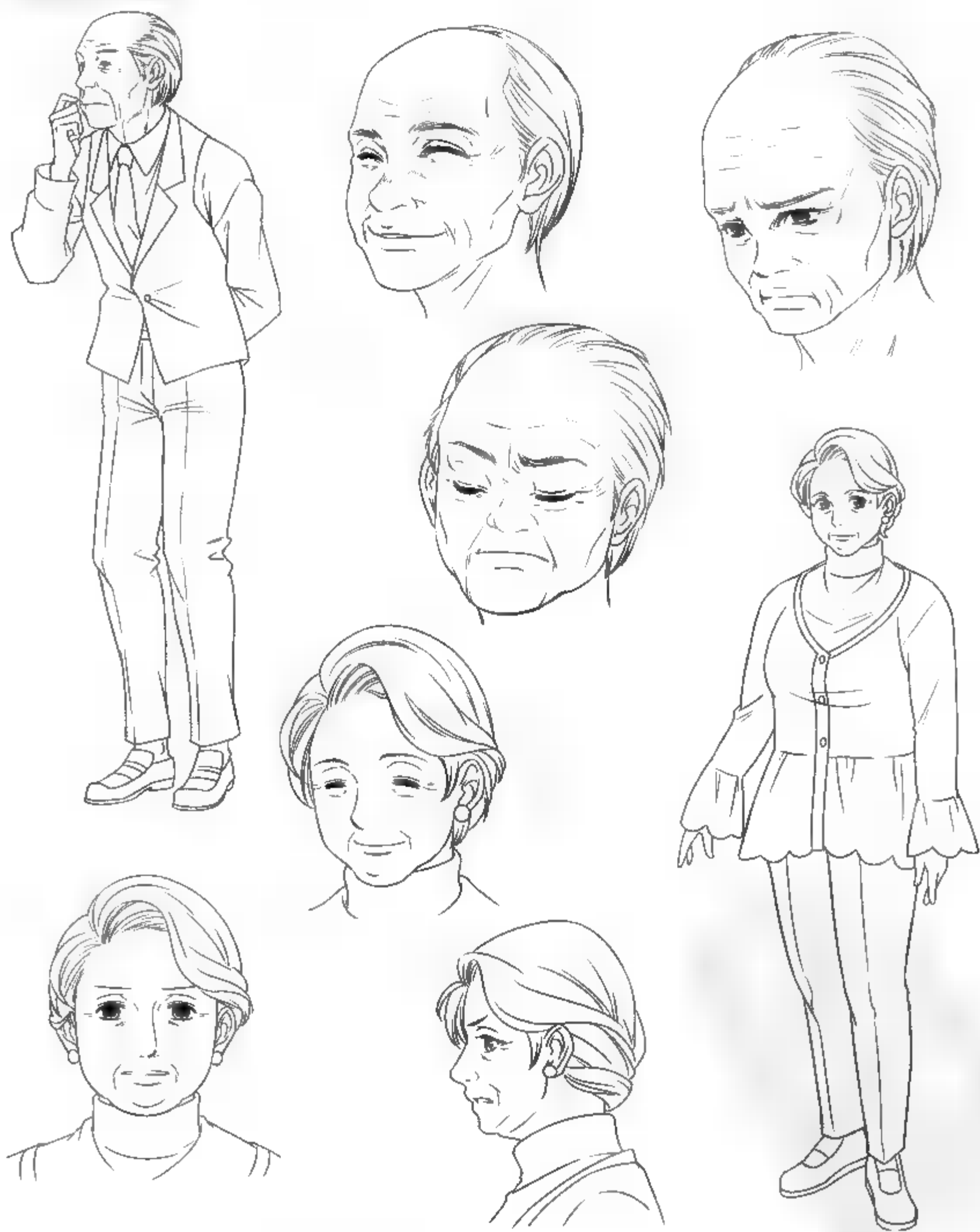
肩部整体下垂，肩膀到上臂的线条过渡平缓。

腹部聚集大量脂肪，髋部明显变形。

大腿和膝盖之间用短线表现出腿部皮肤的松弛。

老年女性的身体特征

老年女性身体衰老程度加大，皮肤松弛严重，上半身的脂肪主要集中在腹部和髋部。绘制时可以用短线排列成的阴影表现出身体的凹凸变化。

设计家长角色的基本要点

在校园漫画中，家长是比较次要的角色，出场一般比较少，且多与学生角色一同出现。

● 3.1 年轻的学生家长

年轻的学生家长一般指小学生或中学低年级学生的父母。绘制这类角色时要参考已经画好的学生的外形来描绘父母的外貌，让他们在外形上建立联系，从而使读者明了学生与家长之间的血缘关系。

年轻家长的外形要点

小学生

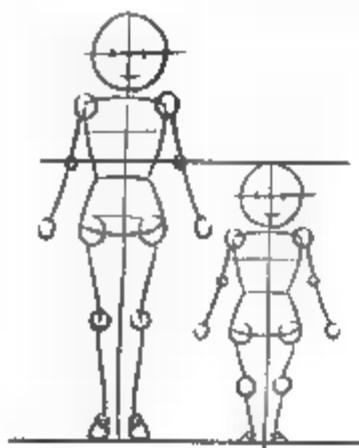

中学生

年轻的学生家长

在绘制年轻的学生家长时要参考学生的外貌进行设计。我们可以想象年纪较小的学生长大后的样子，对学生的发型、脸型和五官等重要元素进行成人化，使学生与家长之间的相貌在视觉上有直观的联系。

家长与学生之间的身高差

小学生和低年级中学生的身高一般比较矮小，定位时一般设定在成年人的腰部左右的位置。实际绘制时，可以根据学生或家长的具体身高进行适当调整，但一般不会有太大的偏差。以学生的头部到家长身体的固定某一个位置这一标准来设计身高差，即便在绘制Q版人物时也没问题。

男性与女性的身高差

大致在腰部位置

如果是个子略矮的女性家长，而学生的身高又相对较高时，学生的头顶位置大约在女性胸部的下缘。

● 3.2 年长的学生家长

年长的学生家长多为高年级中学生或高中生的学生家长，年纪大约在四十岁左右。这个年纪的家长在外貌上与子女的差别较大，绘制时注意从外形上突出人物的性格特征。

常见的几类年长的学生家长

沉默寡言的父亲

一头乱发，看起来有些没精神的神情，多从事比较自由的工作，很少管子女的事情，但其实内心对孩子的成长很关心，关键时会对孩子产生很大的影响。

热情泼辣的母亲

烫过的短卷发，精心描画过的妆容以及略微夸张的首饰，这类母亲性格直接，喜欢社交活动，同时对孩子的生活和学习干涉较多。

■开明的父亲

方脸看起来忠厚老实，浓重的眉毛和明亮的眼睛给人真诚可靠的印象，同时充满知性；嘴角的微笑和蔼可亲，这类父亲对有自己的想法的孩子一般都很支持。

活泼温柔的母亲

自然的发型，通过五官仍旧可以看到年轻时的样貌，大眼睛给人活泼俏皮的印象，向上翘的鼻头看起来更可爱。这类母亲一般和孩子的感情很好，对孩子既照顾又理解。

严肃严厉的父亲

长脸给人严厉的印象，剑眉和凌厉的眼神使人物看起来很有威严，向下的嘴角表现出人物严肃认真不爱笑的特征。这类父亲对孩子的要求一般很严格。

优雅美丽的母亲

梳理整齐的造型，与年龄不太相符的容貌和精致有品位的化妆，使人物看起来与众不同。这类母亲对孩子的气质和兴趣爱好的教育影响比较大。

Chapter 6

日常情感类漫画的 角色设计

描写日常情感的漫画作品中, 人与人之间的微妙关系是漫画故事的重点。在这类漫画中, 人物的性格对于故事的发展有着很重要的影响。这类题材的漫画中出现的角色一般会依据基本的特征属性进行分类, 并通过不同的人物外形、动作表情及服装配饰进行进一步的角色设计。

男性角色的设计要点

在日常情感类的漫画中，男性角色要拥有帅气美型的外貌和时尚新潮的穿着，人物整体气质要自然，表情动作一般不会过分夸张。

1.1 阳光型

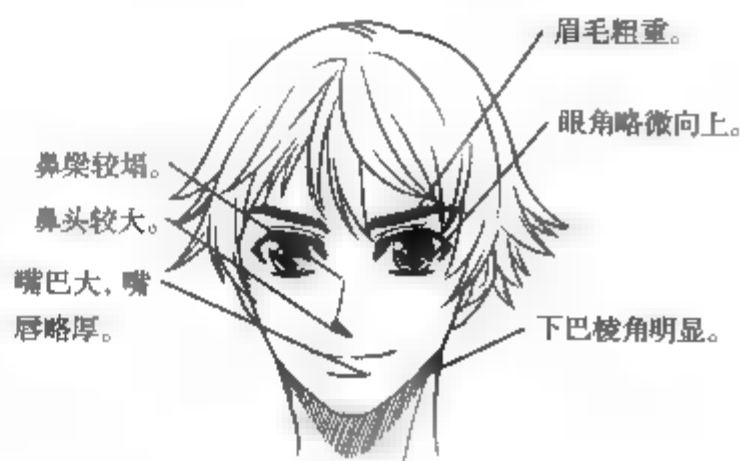
阳光型男性给人活泼开朗、充满朝气的印象，这类男性情感丰富、性格主动，表情动作一般都比较外向，同时服装多以便于活动的运动休闲型服饰为主。

阳光型男性的外貌特征

阳光型男性的头身比例

阳光型男性一般为中等身材，头身比例为接近现实人物的7头身，这样的身材比较接近少年，看起来更加健康活泼。另外，注意绘制阳光型男性时不要将人物画得过瘦。

阳光型男性的面部特征

阳光型男性的下巴略圆，两腮棱角比较分明，眉毛浓重，眼睛较大，呈六角形，眼珠比较大，高光较多，鼻子和嘴巴也比较大，给人开朗阳光的感觉。

阳光型男性的发型特征

阳光型男性的发型多为短发，发梢向上，发束比较杂乱，较浅的发色会给人轻松开朗的印象，绘画时多留白或用短线表现出短发光泽。

阳光型男性的代表性表情就是开朗的笑容。绘制时注意五官要画得舒展,眉毛上扬,眼睛眯起,嘴角尽量向两侧咧开,并可以看到口内的简单结构。

绘制阳光型男性比较强烈的情绪表情时,五官变形可以比较夸张。在绘制一些比较搞笑的场景时,可以将人物的表情进行喜剧化的夸张变形。

阳光型男性适合比较运动型的休闲服装，上衣较短，颈部露出较多，裤子略微贴身便于活动，鞋子以时尚的运动系列为佳。一些另类的小饰品可以帮助作者创造出时尚小帅哥型的人物角色。

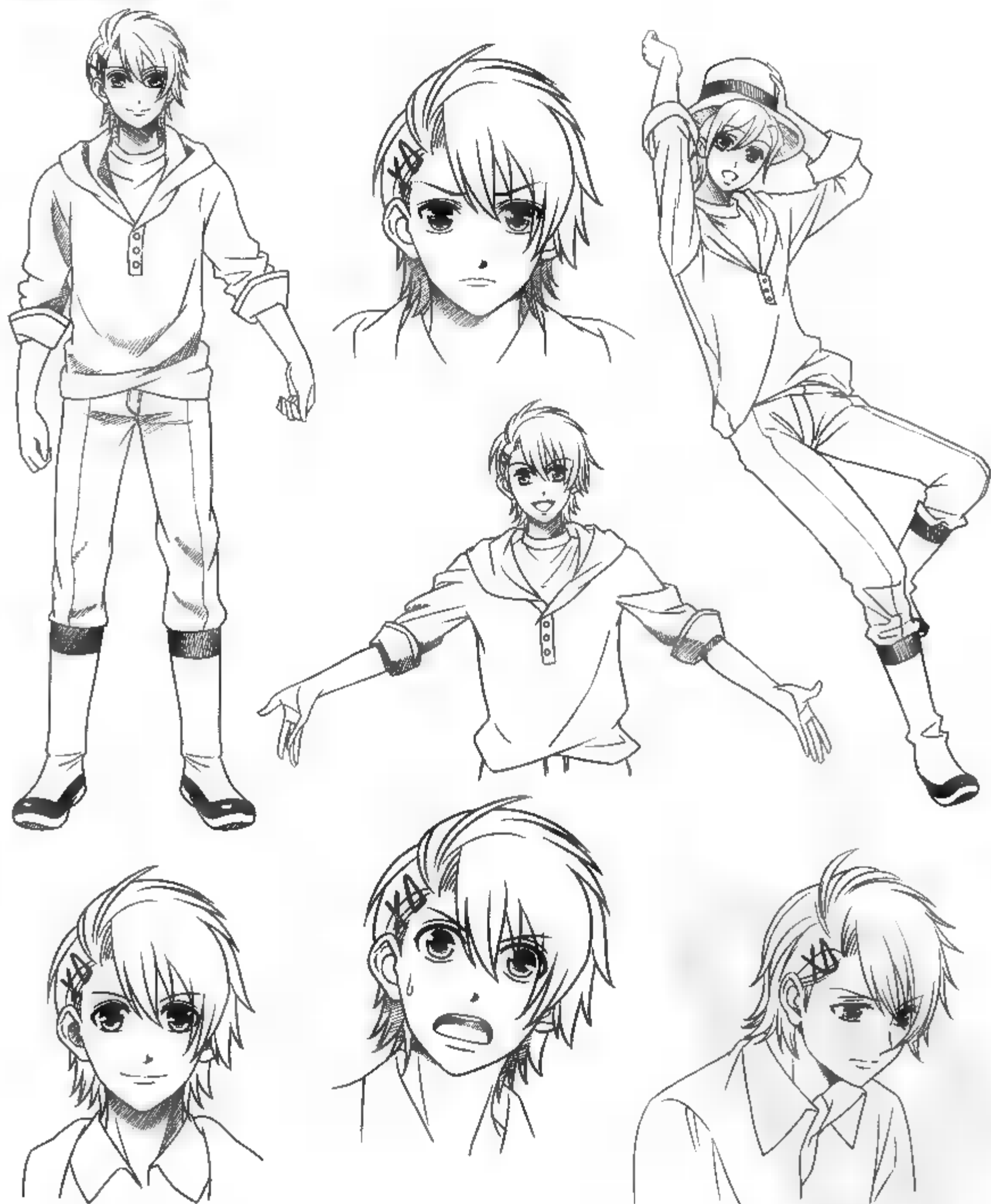

因为开朗型男性相貌活泼可爱，搭配款式较简单的发饰也不会看起来令人感到奇怪。

运动鞋没有鞋跟，且布料比较薄，鞋子的形状与脚的形状接近，绘制时要注意表现出立体感，注意鞋带的画法，要整体统一，不要随意乱画。

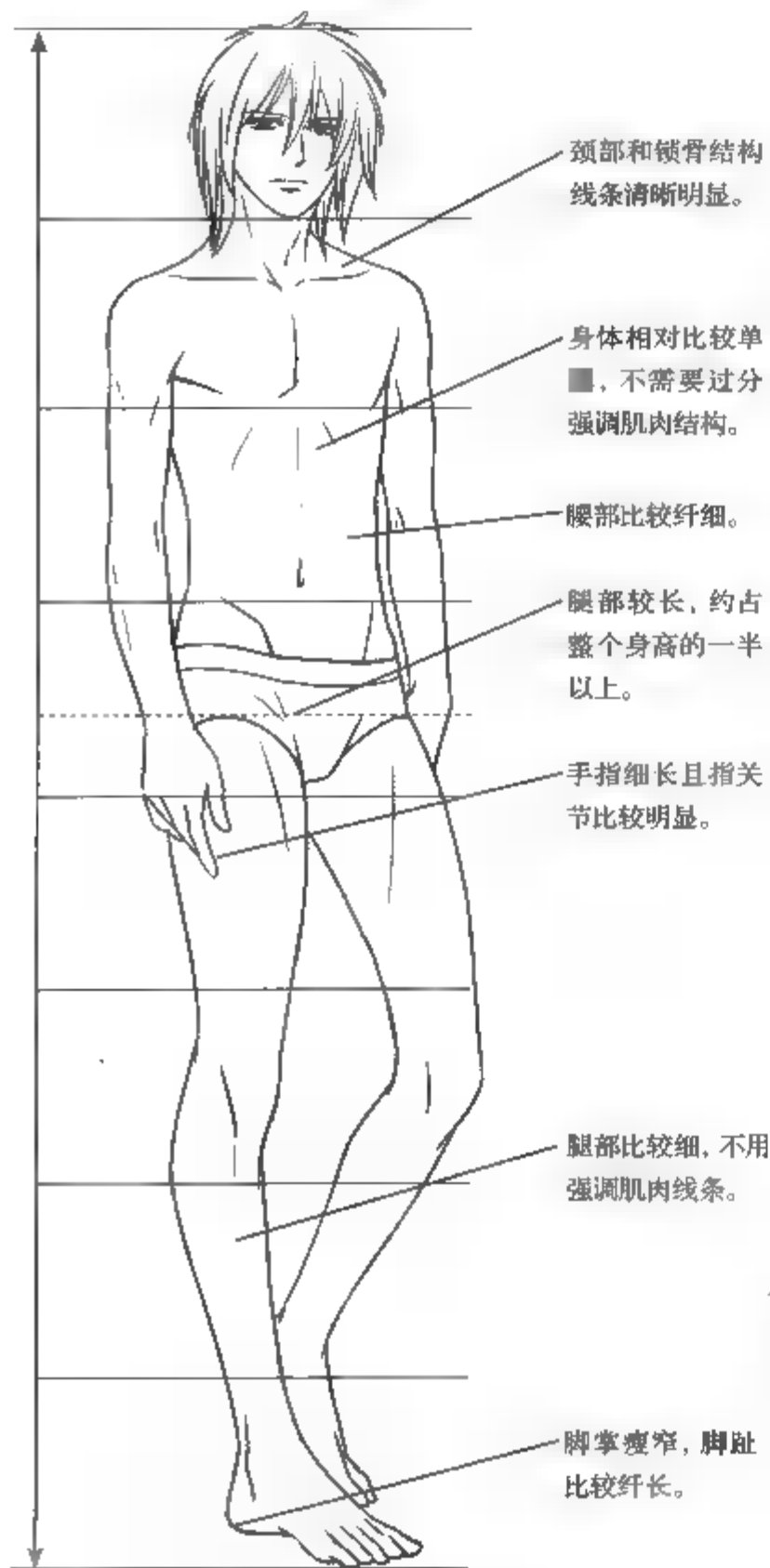

■ 1.2 帅气型

帅气型男性一般个子比较高，身材修长，五官精致细腻，充满魅力。帅气型男性一般性格比较沉稳认真，动作优雅舒展，身着服饰以修身和时尚的风格搭配为主。

帅气型男性的外貌特征

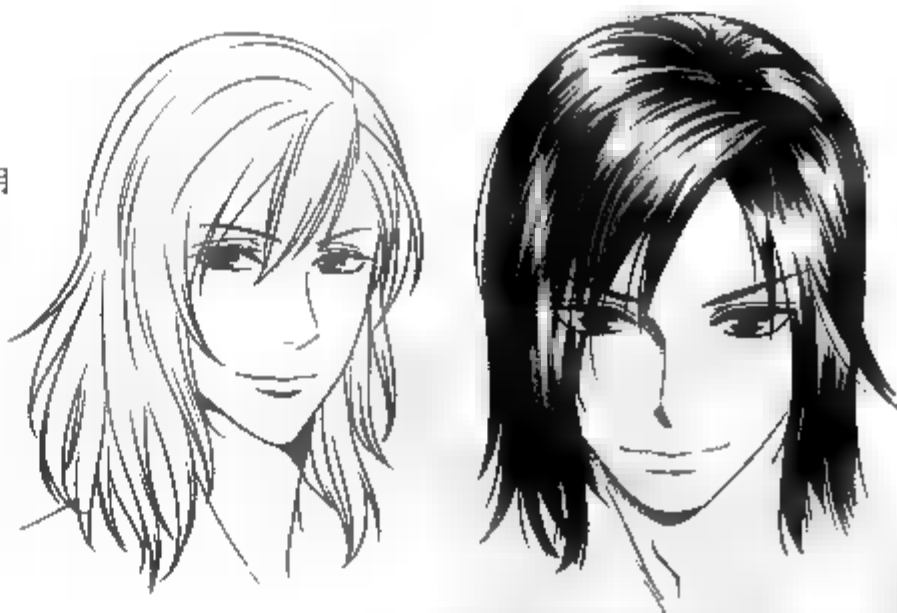
帅气型男性的头身比例

帅气型男性一般身材高挑，四肢修长，头身比例为8头身或8.5头身，腿比较长，手掌和脚掌都比较瘦长且关节明显。帅气型男性身材比较精瘦，绘制肌肉时要尽量强调纵向的线条。

帅气型男性的面部特征

帅气型男性的下巴比较尖锐，腮线条平滑，眉毛和眼睛细长，双眼皮线明显，眼珠约占眼睛宽度的一半，眼珠上半部分被上眼睑遮挡较多，眼神看起来比较锐利，鼻头较小，鼻梁挺直，嘴唇比较薄。

帅气型男性的发型特征

帅气型男性的发型多为中长发，发线平滑，发束柔顺服贴。根据人物的具体特征不同，帅气型男性适合各种发色，较深的发色可以增加人物的神秘感，更适合用来塑造唯美型的冷酷帅哥。

微笑时眉毛和眼睛变得很柔和。

帅气型男性一般不会笑得很夸张，嘴角向两侧扯起，嘴边抿成一条弧线，这就是迷人的笑容了。

帅气型男性性格比较稳重，严肃时的帅气型男性目光锐利，而在露出和善笑容时又显得非常温柔，十分具有迷人的魅力。

生气时眉头微皱，眼睛瞪向对方。

除非难以控制的异常愤怒，帅气型男生一般不会大吼大叫。

眉毛和眼睛距离拉近可以增强眼神的锐利度。

嘴角微微下垂可使人物看起来更加严肃。

表现忧伤的表情时，主要加强眉毛和眼睛的刻画。

绘制帅气型男性的表情时候，除非特殊需要，五官变形不要太大，尽量保持人物面部的美型度以及整体气质。

下颚略微内收可以使人物看起来更有气质。

双肩动作放松自然，使人物给人应对自如的印象。

帅气型男性整体气质比较优雅，动作内敛沉稳，绘制时主要注意人物的头部和肩膀的动作。

头部微微向上扬起，并作出扭头的动作，表现人物故意而为的姿态。

四指伸直拖住书本，动作用力，看起来有些僵直，充满戏剧感。

帅气型男性偶尔会做出故意耍帅的行为，绘制时候注意表现出恶作剧的调皮感，以免破坏角色给人的好印象。

露出颈部和胸部的
衬衫,展现角色的
性感气质。

款式简单的外
套简洁时尚,可
以衬托人物的
气质。

裁剪的收腰效
果,突出帅气
型男性的修长
身材。

低腰裤是年
轻人钟爱的
款式。

略长的袖子遮
挡住手腕和手
掌部分,表现
出人物气质的
含蓄内敛。

布料服贴的长裤
凸显了人物双腿
修长的特征。

裤子的裤脚一
般要比较长。

皮鞋的整体款式
保持传统,而细节
上则独具个性,表
现出帅气型男性
的品味。

帅气型男性适合比较修身型的时尚服装。上衣一般较长,颈部到胸部露出较多,裤子比较贴身,鞋子以设计个性的传统款式为主。

复古的圆形小礼帽既时尚又绅士,给帅气型男性的魅力锦上添花。绘制时注意利用阴影表现出帽子顶端和帽檐部分的折痕。

衬衫领的后半部分
竖起。

将领带松垮地
挂在颈部。

对襟开衫不系
扣子,并将袖
子挽起。

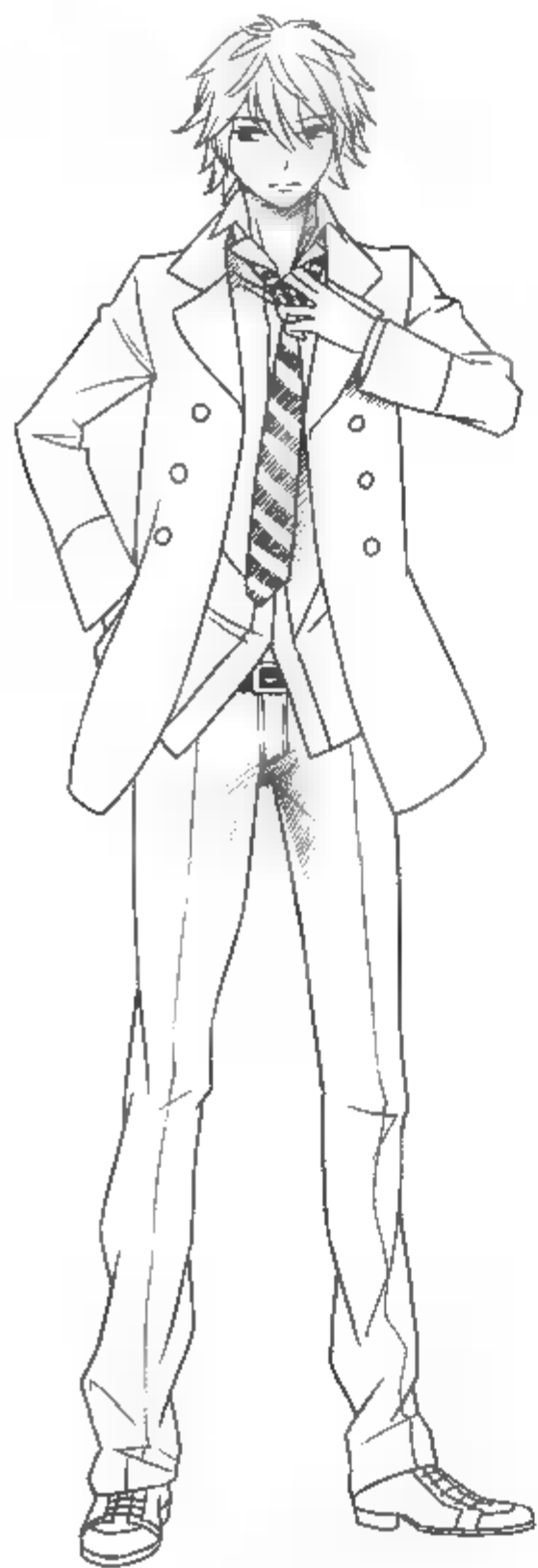
对于帅气型男性,比起服装本身的样式,关于服装的搭配穿着显得更为重要,只需要在细节上稍作改变,就可以将普通的服装穿着出独具特色。

传统的男式方头皮鞋。

与众不同的
皮带搭扣型
鞋带。

帅气型男性适合各种类型的鞋子,除了注意与人物的服装搭配之外,还要注意在细节上下功夫,给人留下与众不同的印象。

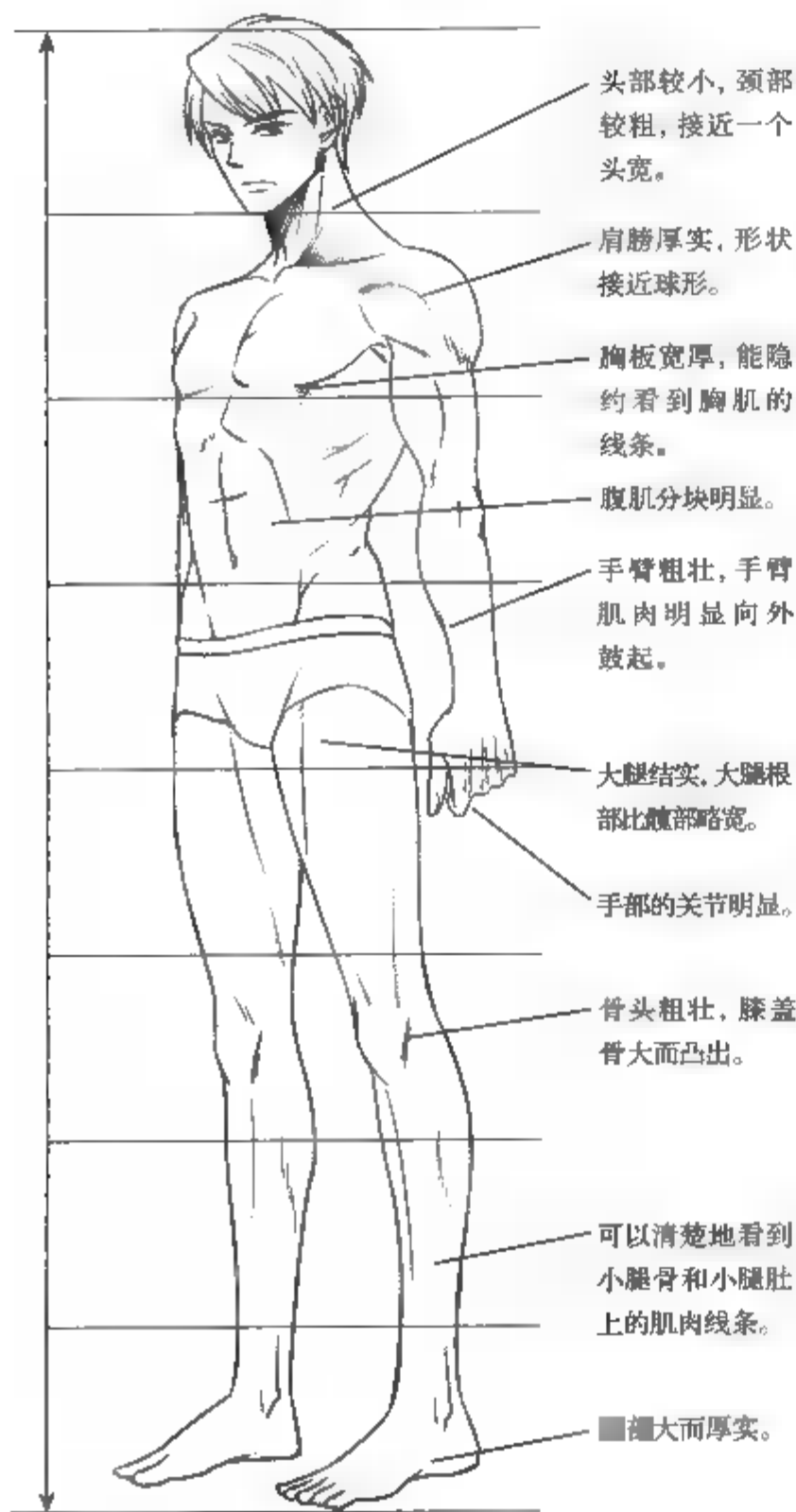

● 1.3 成熟型

成熟型男性给人脚踏实地、稳重可靠的印象，这类男性性格沉稳，性格内敛，表情动作一般都不太张扬。成熟型男性一般事业有成，所以服装多为工作服或符合所从事的职业的便利服装。

成熟型男性的外貌特征

成熟型男性的头身比例

成熟型男性一般个子较高，头身比例为7.5头身到8.5头身，体型匀称，体格健壮，手掌和脚掌相对较大且骨骼粗壮。成熟男性的全身肌肉比较明显，绘制时可以用短线排列成阴影简单地表现人物身体的肌肉结构。

成熟型男性的面部特征

帅气型男性的下巴方正，面部骨骼轮廓比较清晰，眉毛粗重，眼睛较小，接近写实人物，鼻梁高挺，线条平直，立体感强，■头较大。绘制时可简单地画出鼻孔，嘴唇比较厚，用下唇的阴影强调嘴唇的立体感。

成熟型男性的发型特征

根据角色的性格特征和背景设定的不同，成熟型男性适合的发型比较多。清爽的短发适合性格严肃认真、比较古板的男性；微乱的长发可以增加人物的沧桑感，可以用来塑造有着丰富阅历、性格沉稳、深藏不露的男性。

拉近眉毛和眼睛的距离，使人物的眼神看起来更有威慑力。

拉长鼻梁，给人沉下脸的感觉。

嘴巴紧抿，嘴角向下拉，使人物具有一种无言的压迫感。

很多成熟性男性会给人严厉占板的印象。绘制这种男性时要注意刻画人物的眼神，利用锐利的眼神使人物看起来具有威严不可侵犯的气质。

看似在思考，实际并不放在心里的消极表情。

眉梢向下撇，眼睛微微眯起，视线望向情绪表达的对象。

经历丰富具有沧桑感的成熟型男性往往不太计较小事，不会关注太多细节。这种表情比较复杂，绘制时可以利用手部动作和漫画符号配合表现人物表情。

很多成熟型男性对于弱者比较宽厚，态度比较和善，在描绘温柔的表情中添加宠溺和无奈的神情，可以更确切地表现人物的性格。

因为小臂的遮挡，手部只露出手指部分。

成熟型男性性格内敛，不喜欢被人看到内心，可以用代表防御和排斥的交叉抱臂动作形象地表现人物的性格。

绘制呈交叉状态的双臂时，注意要找准单个手臂的结构关系和双臂之间的位置关系。

肩膀放松。

成熟型男性稳重安静，在读书或工作时专注认真。绘制时除了注意人体的结构要准确外，还要注意人物动作要自然放松，整体给人胸有成竹的感觉。

手指自然蜷起。

格子和条纹等朴素的衣服纹样更适合成熟型男性。

领带的样式要简单,最好是素色或是朴素的条纹格子等纹样,不要过于花哨。

毛衣袖子比较宽大,袖口略长,遮挡住手腕部分。

大腿根部为裤子褶皱最为密集的位置。

随着膝盖的动作,裤子布料会产生层叠褶皱。

裤脚处的衣褶在脚踝处产生褶皱,西裤的布料挺实,不会产生堆积。

毛衣衣襟长短适中,大约在腰带略下方的位置。

西装裤布料比较贴身,会产生较多的衣褶。注意在不同的位置,衣褶线条的形状和长短不同。

没有花样设计的传统款式皮鞋。

成熟型男性适合款式比较规矩的正式服装,上衣长短适中,身体露出部分比较少,下身以西装裤和普通款式的牛仔裤为主,鞋子多为传统款式的皮鞋,尽量不要给人物添加装饰品。

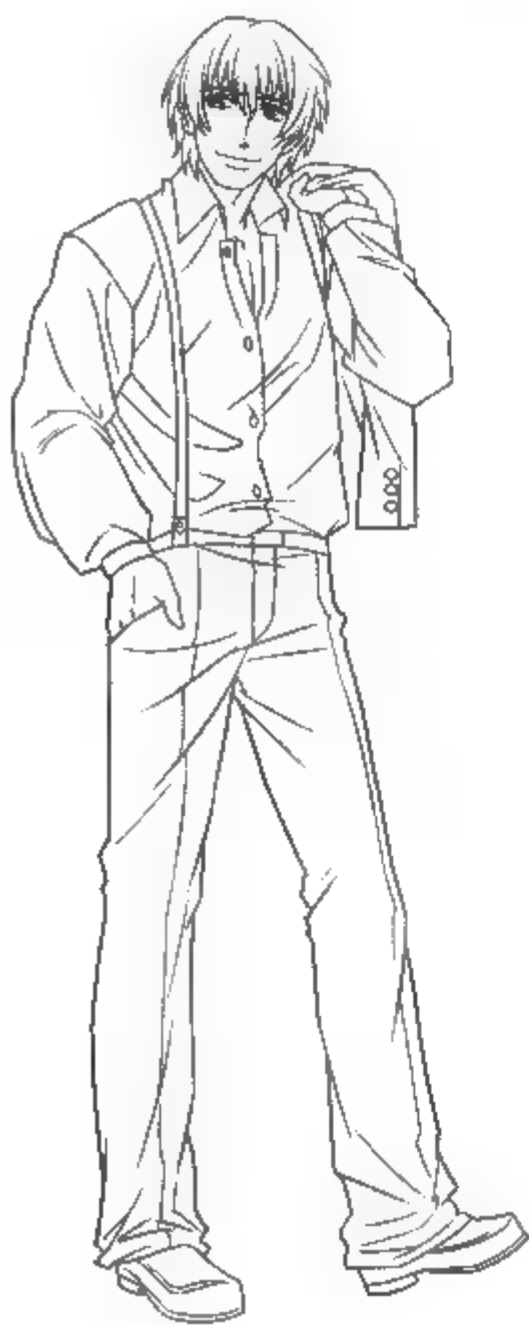
前沿较长的狩猎帽给人稳重温暖的感觉,适合成熟型男性。绘制时注意帽子前沿的透视以及帽檐与帽子主体结合部分的曲线弧度要找准确。

与工作服、西装和制服对比,成熟型男性的日常服装可以比较宽大随意。

成熟型男性的服装要给人舒适的印象,服装设计一般比较普通平常。

鞋子与服装的搭配很重要,无论是设计简单成熟的日常服装,还是工作时的正装,传统样式的皮鞋都是成熟型男性的首选。

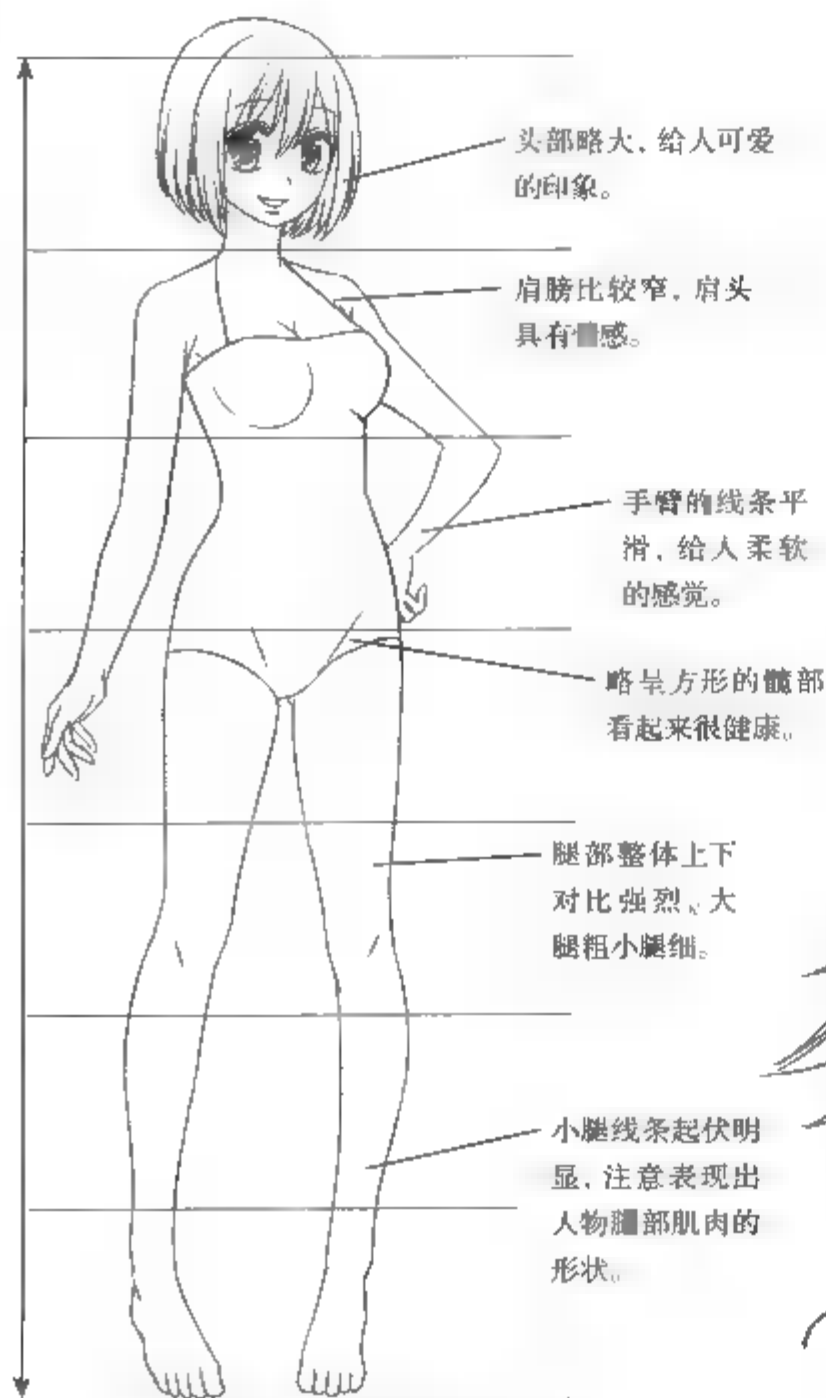
女性角色的设计要点

在日常情感类漫画中，女性角色要具有惹人喜爱的姣好外形以及窈窕婀娜的身段，人物整体气质要可爱秀美，表情动作不会太过夸张。

2.1 活力型

活力型女性性格活泼、活力四射，这类女性无忧无虑、天然开朗。表情动作表现直截了当，同时服装多以便于活动的运动休闲型服饰为主。

活力型女性的外貌特征

活力型女性头身比例

活力型女性的身材一般为7个头身，手臂浑圆，关节不明显，髋部较宽大，腿部比较修长，大腿根部较粗，腿部向内扭转呈一个O字形，两侧脚尖向内翘，给人活泼可爱的感觉。

活力型女性的面部特征

活力型女性的面部呈略微正方形，下颚棱角比较明显；眉梢向上挑起可以使人物看起来更精神，眼睛不仅要大，还要炯炯有神；鼻子和嘴巴可以简化，活力型女性的嘴巴比较大，绘制时嘴角要略微强调上扬。

活力型女性的发型特征

活力型女性多为短发，且发束较乱，发梢上翘，给人活泼好动的印象，长发多为卷发，且一般会露出耳朵，这样的发型会给人开朗的感觉。

闭上一只眼睛的笑容看起来非常俏皮可爱。

眼珠的高光面积较大,会产生眼神闪亮的效果,整个人物看起来更加阳光。

能够感染周围人的笑容和元气是活力型女性最大的特征。绘制活力型女性的表情时五官要向外展开,给人舒展爽朗的感觉。

眉毛高高向上挑起。

眼睛瞪圆。

活力型女性表达情绪时比较直接,遇到突发的情况时,五官表情相对变得比较夸张。

扬起眉毛,眼里带着些得意的神情。

吐出舌头的动作带有孩子气。

突出活力型女性的可爱特征,可以绘制一些成年人比较不太会做出的俏皮表情。

活力型女性有的动作有时会显得很男性化,绘制时注意要在细节处体现出人物的可爱,不要画得好像男人婆。

活力型女性的整体动作比较大,对情绪的表现非常直接。一只手摆出V字的胜利动作,用力地向前伸直,表现出人物乐观直率的性格。绘制时注意手部和手臂以及人物肩膀三者之间的透视关系,两手指向两侧分开可以表现人物动作的用力程度。

握成拳头的手指中小指微微翘起,使动作显得比较女性化。

叉开手臂的手肘向外侧撇,手腕向下,手掌的掌心向外,这样的动作使人物看起来更加可爱。

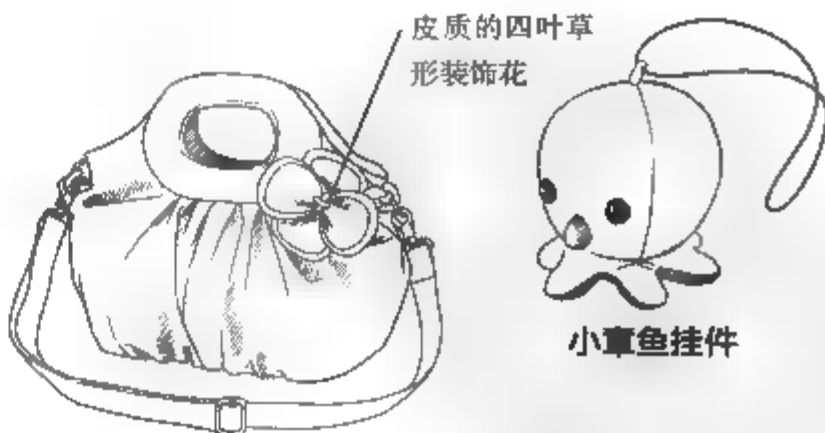
活力型女性适合带有较多夸张装饰的可爱服装, 蝴蝶结、较大的花边都是比较好的选择。着装时尚的活力型女性还会选择一些具有个性的可爱饰品, 饰物着重于独具特色的款式, 而不一定要十分奢华贵重。

对于头发比较短的活泼型女性来说, 发饰的装饰性远大于功能性, 绘制时可以从样式和纹样上着手, 突出发饰的装饰性。

蝴蝶结样式可爱, 具有非常强的装饰性, 而且用途广泛, 在设计活力型女性时可多加利用。

活泼型女性的包包上也可以添加一些夸张可爱的设计, 以符合人物的个性。一些富有个性的小挂件也是很好的装饰物。

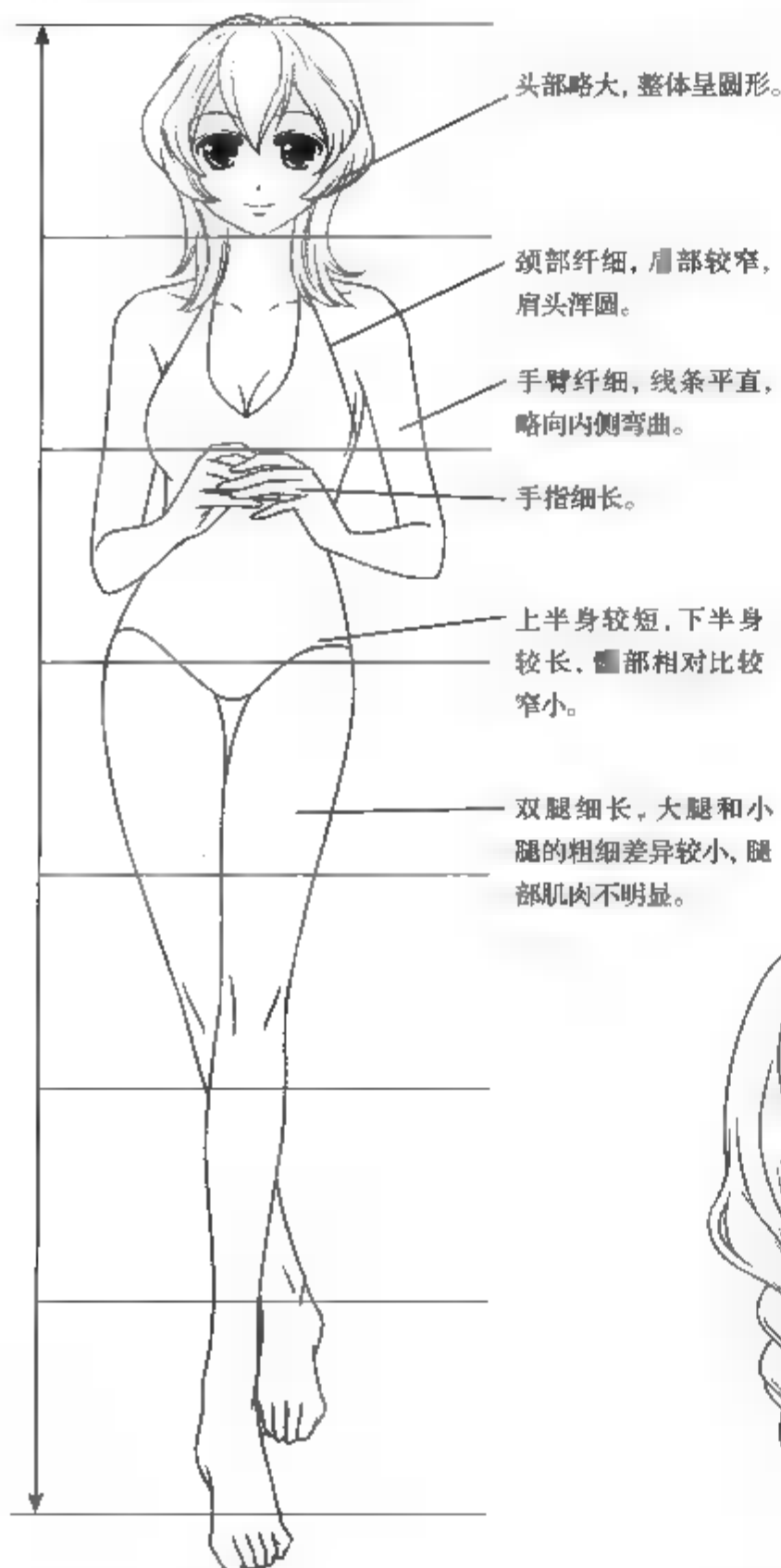

2.2 温柔型

温柔型女性性格娴静、内敛文雅、温柔可亲。这类女性外形柔和，身材一般比较纤瘦，看起来十分柔弱惹人怜爱。温柔型女性的服装多以衬托气质的长裙为主，整体着装比较保守。

温柔型女性的外貌特征

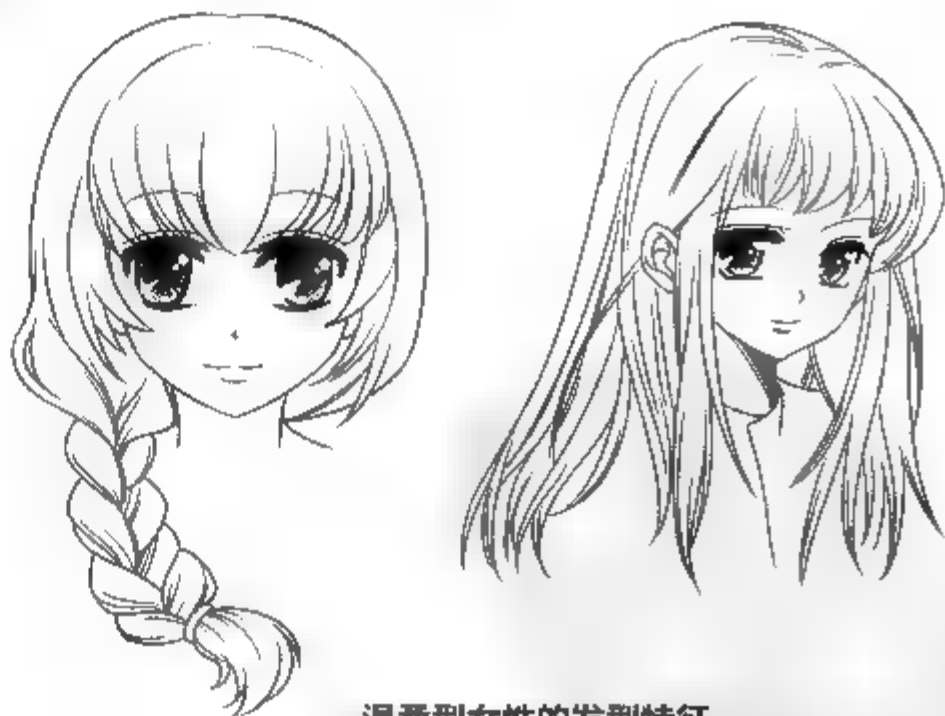
温柔型女性的头身比例

温柔型女性的身材一般为7个头身，四肢纤细，关节明显，臀部较窄小，腿部细长，大腿到小腿的粗细变化不大，双腿一般较直，整体气质比较优雅。

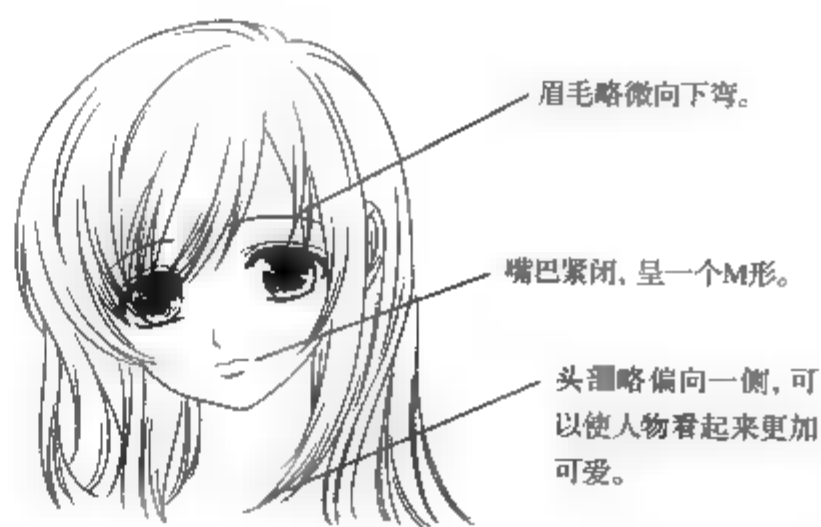
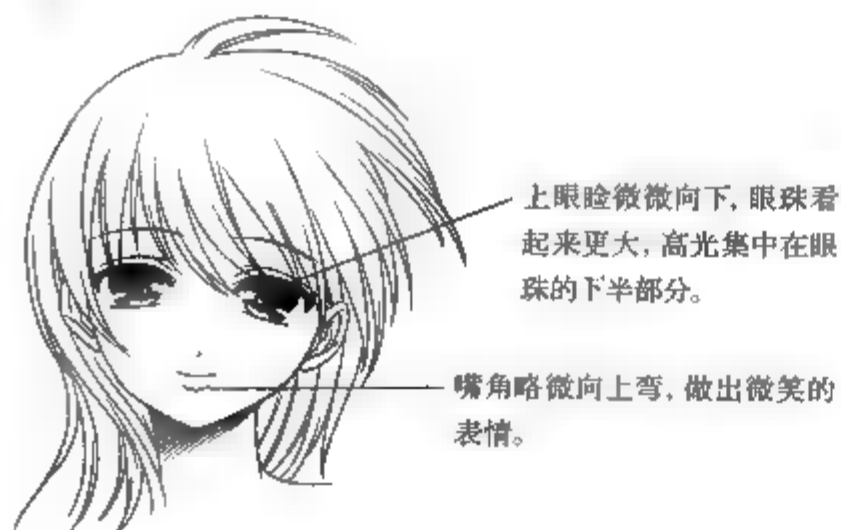
温柔型女性的面部特征

温柔型女性的面部线条柔和，下巴比较尖，眉毛较细，眉梢略向下弯曲，眼睛的外眼角下垂，眼珠较大，睫毛较厚，给人温和的印象，鼻子和嘴巴较小，可以简单地画出嘴唇的结构和质感。

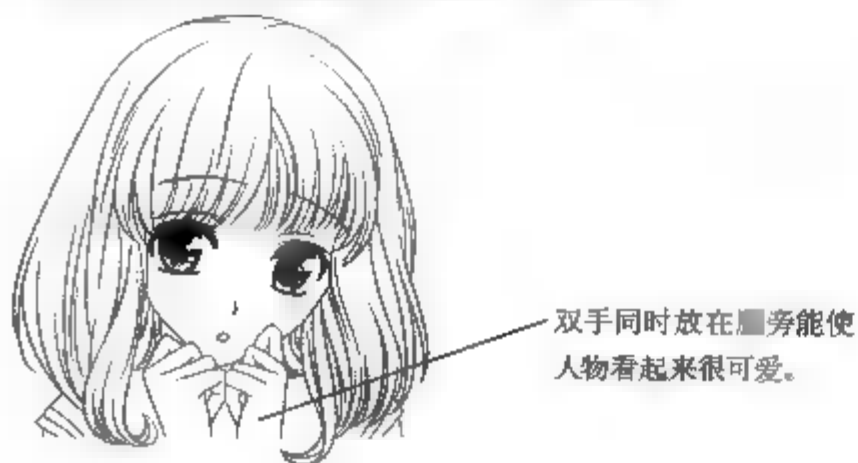

温柔型女性的发型特征

温柔型女性的发型以浓密的长发为主，一般有遮住额头的刘海，给人内敛含蓄的感觉，发丝比较柔顺，绘制时注意线条要圆滑，长发扎起时，发辫的高度要比较低，比较随意的马尾辫可以给人温和可爱的印象。

温柔型女性的表情要柔和自然，五官变化较小。微笑时给人温暖柔和的感觉，悲伤时娇柔软弱，给人楚楚可怜的感觉。

温柔型女性在吃惊时表情变化比较小，眉毛上抬，眼睛略微瞪大，嘴巴形成一个小小的O形，绘制时可以利用手部的动作辅助表现人物的情绪。

即使在生气时，温柔型女性也不会表现得非常明显，眉头微皱，嘟起嘴巴的样子看起来更像是撒娇，看起来非常可爱。

温柔型女性的动作整体比较自然，非常女性化，伤心流泪时，举起一只手放在脸旁，遮挡住面部的一部分，看起来既文雅又表现了人物内心自我保护的意识。

绘制温柔型女性动作的重点是突出女性特征，关节向内侧偏，动作更加柔软等都是需要注意的要点。

在吊带背心内套上一件黑色的打底衫，既不会过度暴露又能展现人物纤长的手臂。

钟形的长裙虽然不凸显下半身的身体线条，但能使人物的下半身看起来更加修长。

大花边褶非常雅致并添加了人物的可爱度。

绘制长筒靴等比较中性的服饰时要注意表现出材质的柔软，与人物的气质相匹配。

温柔型女性适合比较保守的长袖上装和长裙，这样的服装能衬托出人物的飘逸感，突出人物的女性气质；但同时要注意衣服需要设计得比较贴身，这样可以展现温柔型女性柔美姣好的身段。

绘制发抓时注意表现出两侧抓齿交错的结构，并简单地画出材料的厚度。

鸭嘴型发夹比较大，比较厚，从尾端到尖端逐渐变薄。

体积较大、整体造型简洁自然的发饰更适合温柔型女性。绘制时注意简单中表现出精致，尽可能画出发饰的立体感。

向日葵造型的项链坠自然典雅，木制串珠和皮绳项链给人温和的感觉。

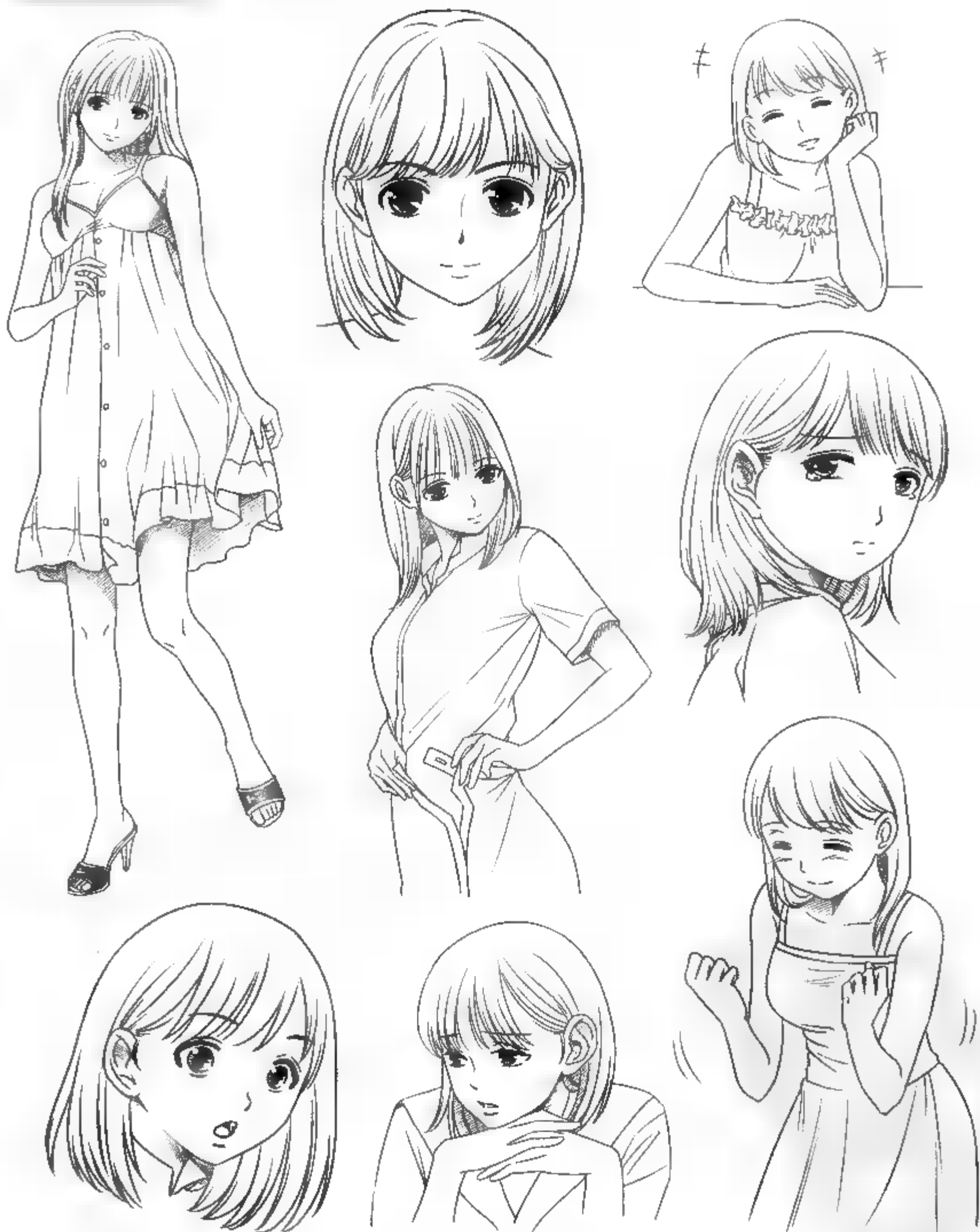
带有古典纹样的木制手镯古朴和谐，能给温柔型女性的气质增添一份知性。

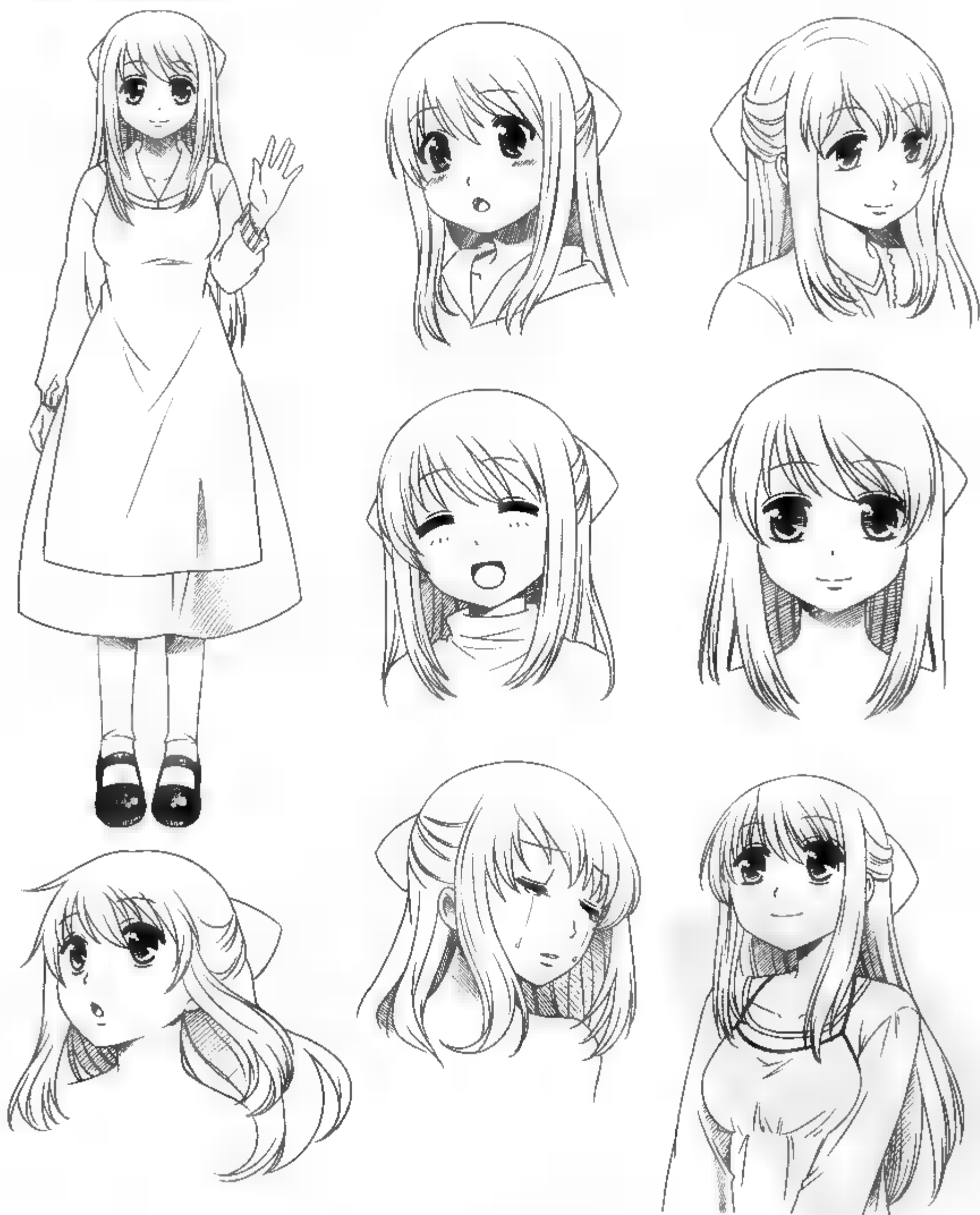

形状规整，带有精巧小装饰的皮包可以展现温柔型女性的成熟气质。

手工制作的布娃娃挂件表现了温柔型女性心灵手巧的特征。绘制娃娃衣褶时，注意与一般衣褶要有区别，衣褶线条较短。

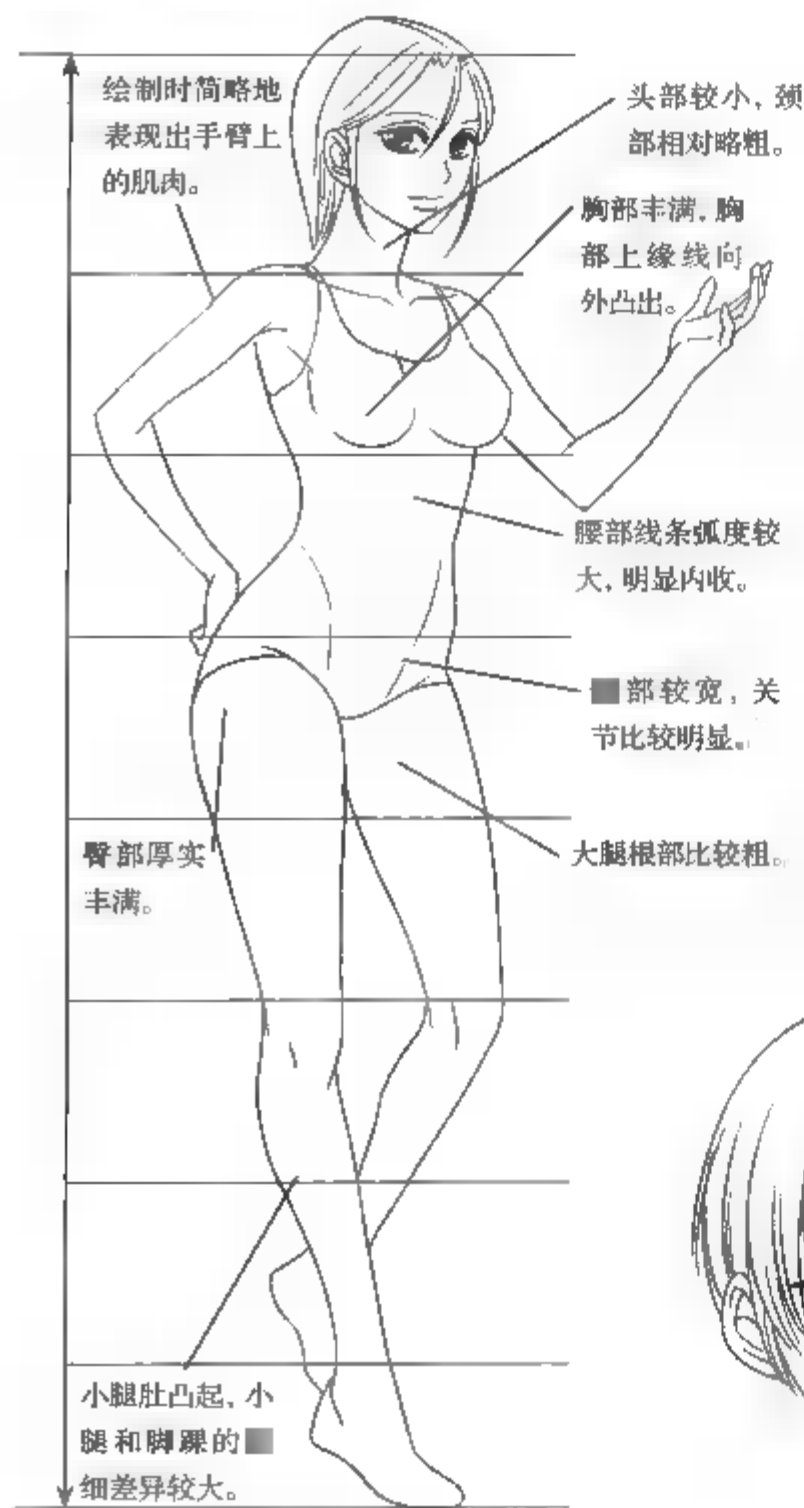

● 2.3 性感型

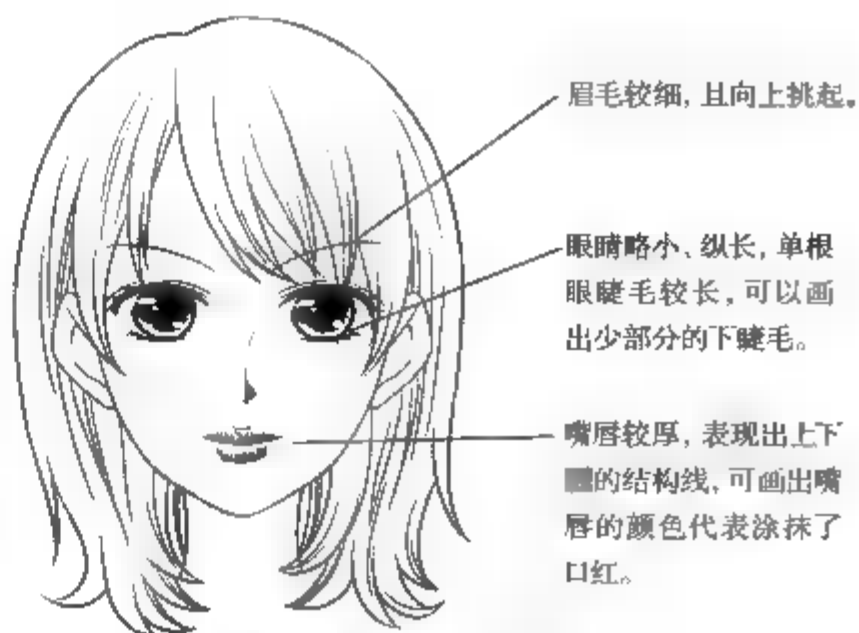
性感型女性的身材一般比较丰满，身体线条凹凸有致，女性特征突出。性感型女性的性格一般比较开放，动作婀娜娇媚。这一类女性的服装多为展现身体线条的时尚服装，整体着装的露出度较高。

性感型女性的外貌特征

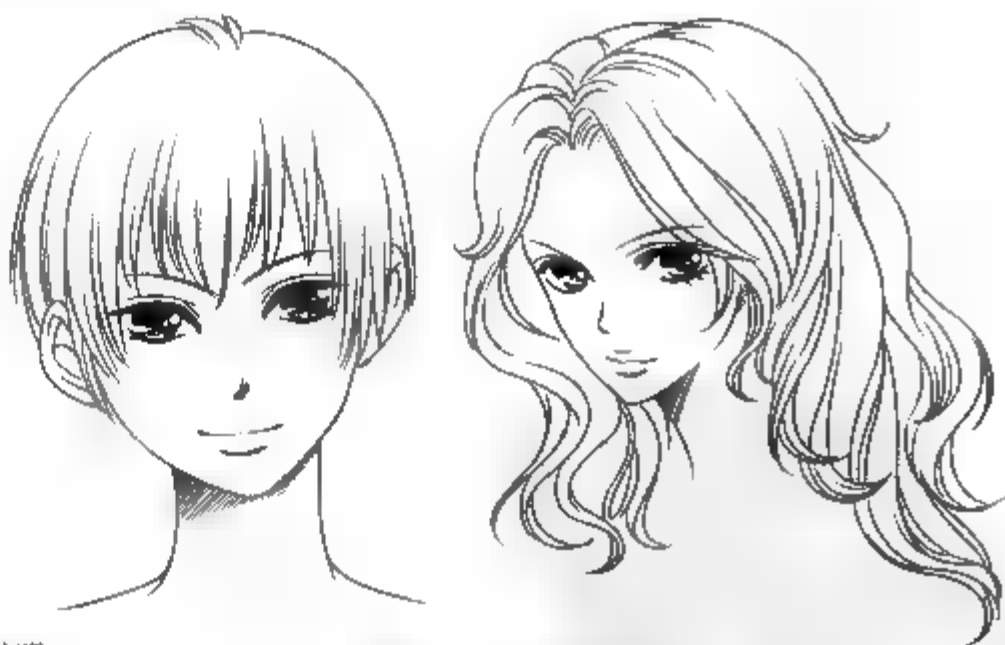
性感型女性的头身比例

性感型女性的身材一般为7.5头身到8头身，身体曲线比较明显，胸部较大，腰部纤细，臀部厚实丰满，整个腿部相对比较粗，膝盖部分不明显。

性感型女性的面部特征

温柔型女性的面型略长，看起来更加成熟，下巴较尖，眉毛细长，眉梢与眉头的粗细几乎没有变化；眼睛横向较长，单根睫毛明显，看起来像化过妆，鼻梁线条明显；嘴唇丰满，画出口红的颜色更能表现成熟女性的气质。

性感型女性的发型特征

性感型女性的发型很多，但都要有精心设计的感觉，精细修剪过的短发可以表现性感型女性的独立干练，绘制时注意表现发丝的纤细顺畅；大波浪卷发造型华丽，可以表现性感型女性的自负高傲，绘制时注意发丝线条流畅，发束要疏密有致。

性感型女性的表情动作

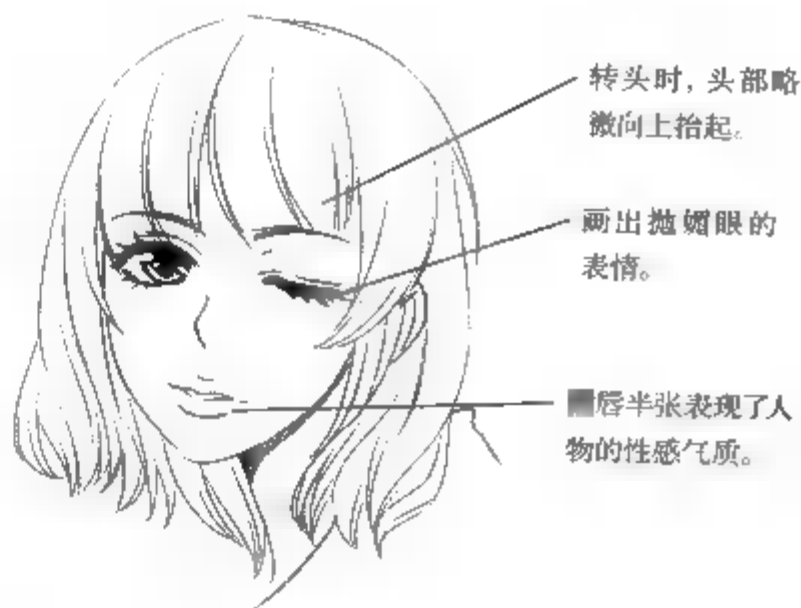

眉梢向上挑起。

眼睛半眯。

双唇嘟起。

下巴向上扬起。

转头时，头部略微向上抬起。

画出抛媚眼的表情。

唇半张表现了人物的性感气质。

绘制性感型女性的表情时要注意表现出人物妩媚的气质，迷离的眼神和嘟起的嘴唇是表现女性性感最直接的方式。

性感型女性略微吃惊时五官整体变化不大，绘制时注意眼睛圆睁，眼珠的高光加大，嘴巴微张呈横放的枣核形，下唇线的弧度变大，表现出人物嘴唇的饱满。

嘟起嘴巴的动作使嘴唇显得更丰满。

眉毛的角度接近水平。

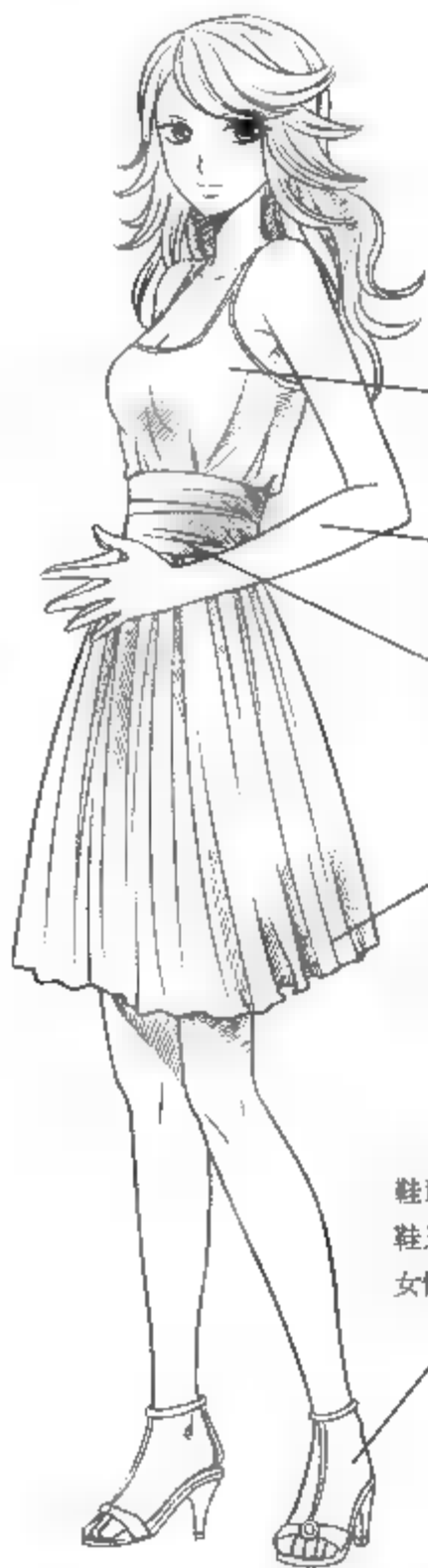
性感型女性开心时的笑容充满自信，此时人物眉毛的角度变得平缓，眼睛微眯，眼神柔和，嘴角向两侧扯开，嘴型呈一个三角形。

性感型女性的动作强调身体曲线，充分展现出女性的S形身段，手臂和手指等动作要自然，在看似不经意的细节中突出人物的性感气质。

性感型女性的举手投足间都要充分展现其娇媚柔美的特征，其中手部的动作尤其能突出女性与男性的动作差异。绘制时可以通过上半身的动作以及手指的姿势表现女性肢体的柔软曼妙。

上半身露出度较高,展现胸部的完美形状。

完全露出手臂的设计衬托人物的性感气质。

束腰的宽腰带可以使人物的腰部看着更加纤细。

裙摆位于膝盖以上的短纱裙有助于展现人物修长的双腿。

鞋跟较高的凉鞋适合成熟的女性穿着。

性感型女性适合露出度较高的服装,这样的服装能充分地展现女性纤长的四肢。领口较低、贴身的上装可以展现性感型女性丰满的胸部和纤细的腰部;下装可以根据上装进行自由搭配,裙装可以展现女性的柔美气质,裤装则可以突出人物修长的双腿。

性感型女性的饰品比较华丽,多以闪亮的宝石和金属制成,可以衬托出性感型女性的华贵气质。

绘制比较贴身的服装时,注意服装的边缘线要沿着人体的结构走向,利用线条的起伏表现出身体的立体感。

渔网袜是一种大网眼的时尚丝袜,这种袜子能够制造一种半透明的视觉效果,增加层次感,使人物看起来更加性感野性。

高跟鞋可以使女性的身材看起来更加窈窕,细跟高跟鞋更能凸显人体曲线,使脚部线条更优美。

Chapter 7

热血格斗类漫画的角色设计

热血格斗类漫画以人物动作为主,其吸引读者的魅力在于华丽多变的格斗动作和具有冲击力的对打场面,因此在塑造人物时需要注意保证人物造型相对比较简单但又特征突出。设计角色时,比起精致细节,让人过目不忘的突出特征更为重要。

正面角色的设计要点

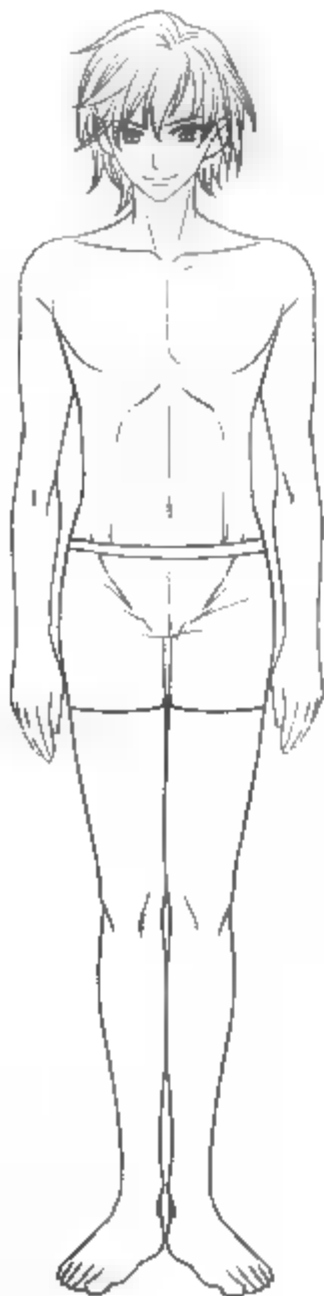
正面角色多是指心地善良、具有正义感，无所畏惧，敢于同恶人斗争到底，对于弱小的群体都极具同情心的角色。热血格斗漫画风格简洁明了，正面角色在外形着装上一般有着比较鲜明的特征。

1.1 力量型

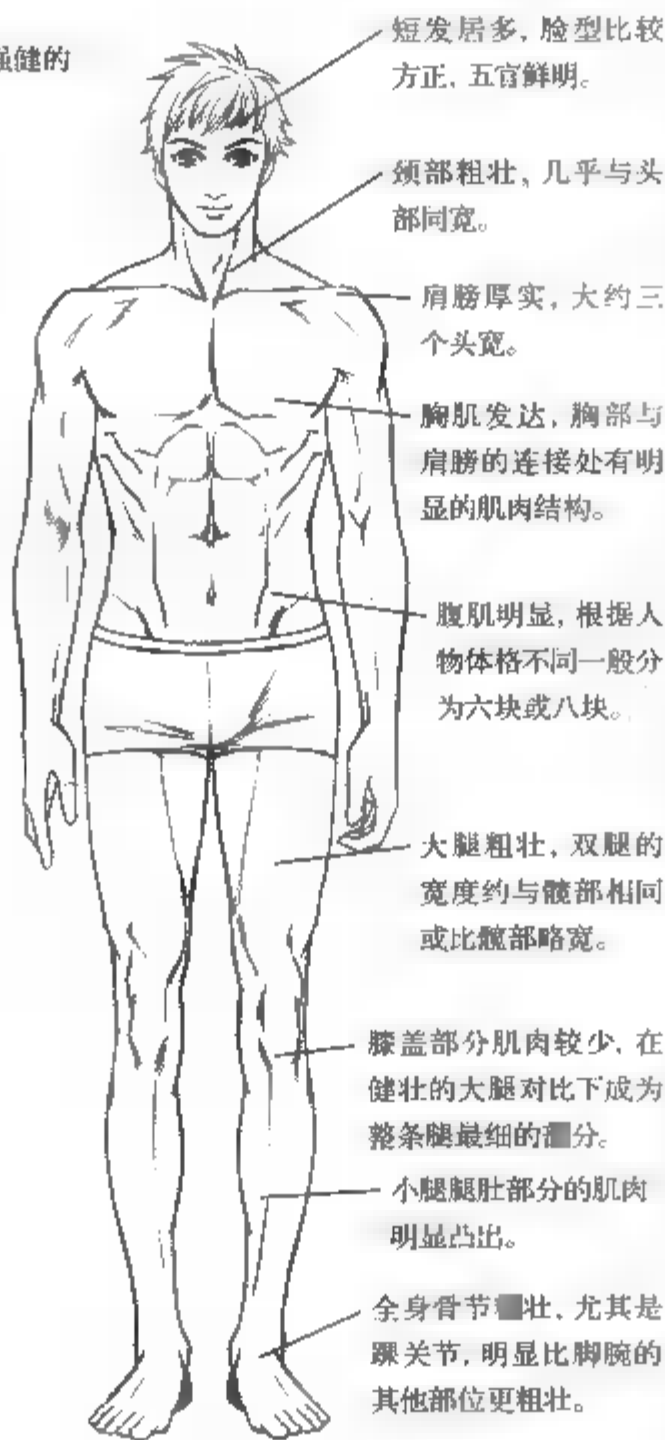
力量型角色一般有着出众的体格、强健的肌肉，这类人物往往为人憨厚、心地善良，性格直率豪爽，做事讲话直截了当。绘制力量型人物时注意要从各个方面展现人物出众的力气和过人的气势。

力量型角色的身体特征

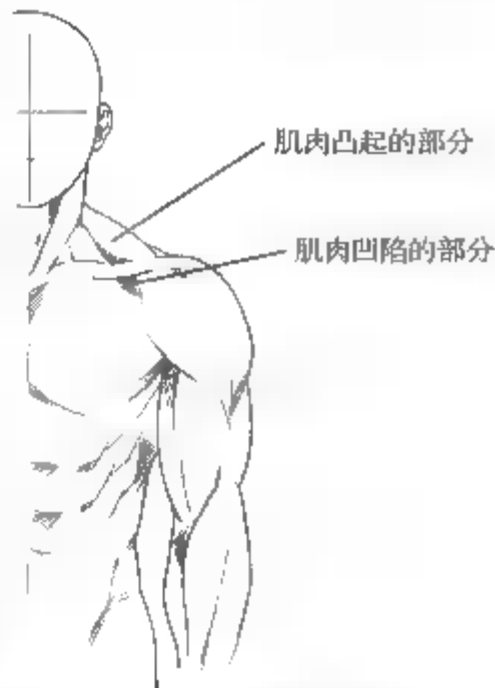
力量型角色最直观的身体特征就是强健的体格和线条分明的肌肉。

普通人的体格

力量型角色的体格

描绘人体肌肉的时候要利用线条和阴影结合的方法，表现出人物肌肉的立体感。

为了保持人物整个身体的平衡，配合健壮的肌肉，力量型人物的手一般都比较粗大，且手指脚趾粗壮，骨节明显，指甲短而圆。

要强调力量型角色的特征,绘制人物动作时可以选择一些能够突出展现人物肌肉力量的动作。

放松动作下的手臂肌肉

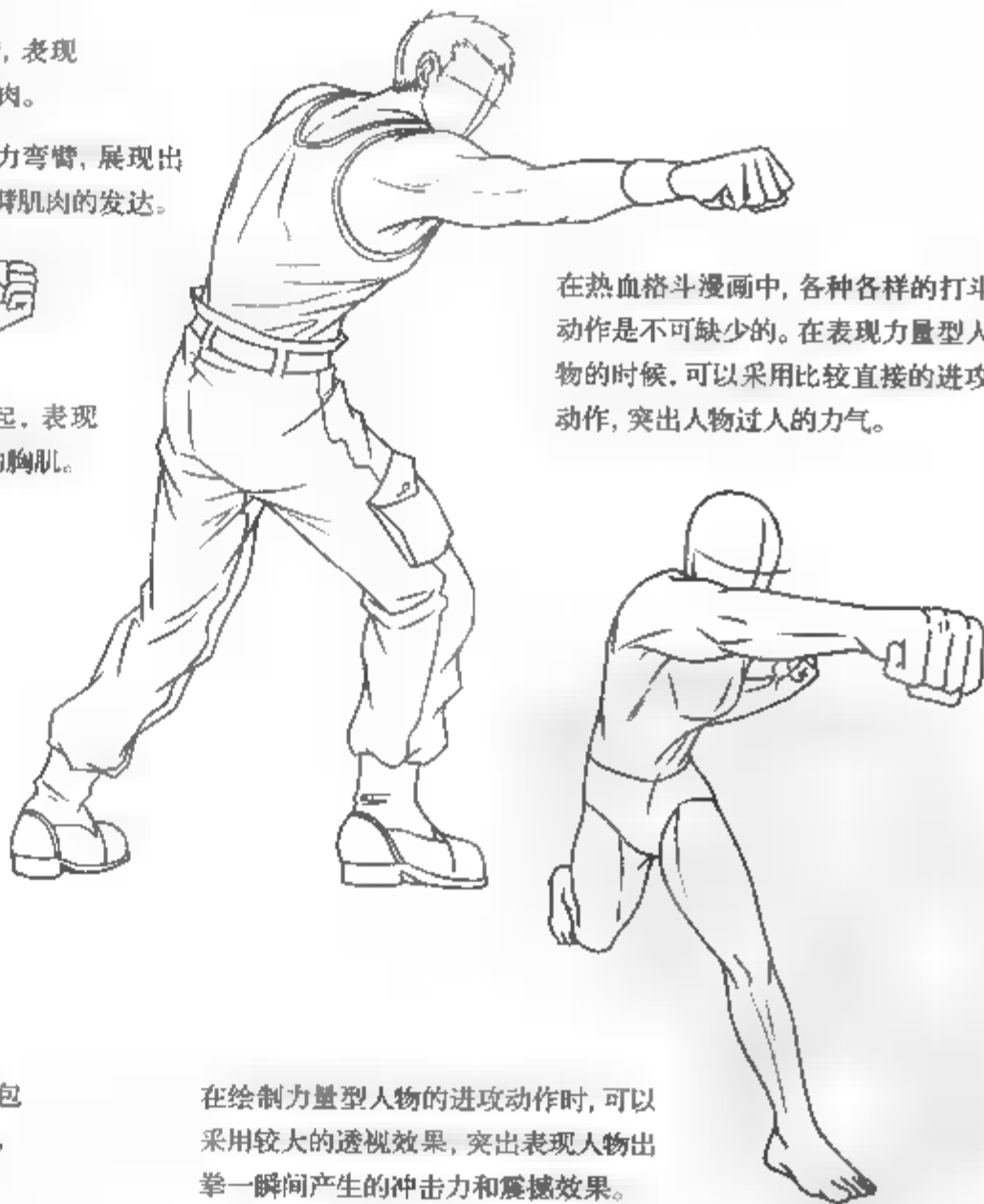

施加力量时的手臂肌肉

人体的上半身结构复杂,动作多变,而在漫画作品中,包含头部的上半身也是经常出现在画面中的部分。因此,在绘制力量型人物时,要注重上半身的肌肉展现。

在热血格斗漫画中,各种各样的打斗动作是不可缺少的。在表现力量型人物的时候,可以采用比较直接的进攻动作,突出人物过人的力气。

在绘制力量型人物的进攻动作时,可以采用较大的透视效果,突出表现人物出拳一瞬间产生的冲击力和震撼效果。

力量型角色的服装特征

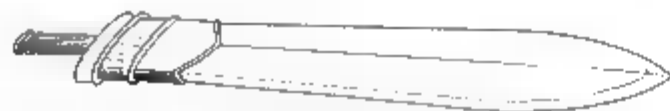

力量型男性的服装尤其是上装多以贴身的款式突出展现人物健壮的身躯和发达的肌肉,下装则多为比较宽松的样式在视觉上作平衡搭配。

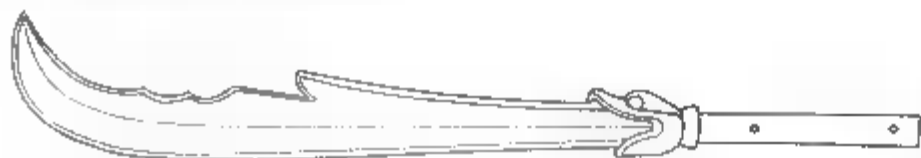
力量型女性的服装一般比较暴露,突出女性特征,平衡肌肉强健造成的女性气质缺失,同时可以用手套等配件遮挡骨节粗壮的手指。

力量型角色在穿着普通服装时,因为隆起的强健肌肉,服装的布料被绷紧,大部分褶皱比较细小,并集中在肌肉之间的转折部分。

• 热血格斗漫画中力量型角色常用的武器 •

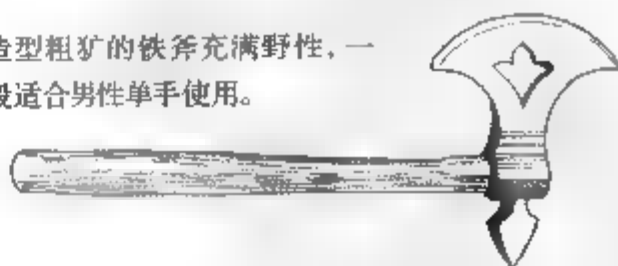

由整块铁块制造而成的大剑需要双手配合才能使用,无论男性还是女性角色都很适合。

力量型角色使用的武器同样要突出人物的力大无穷,具有重量感的大型武器更加适合力量型人物。

造型粗犷的铁斧充满野性,一般适合男性单手使用。

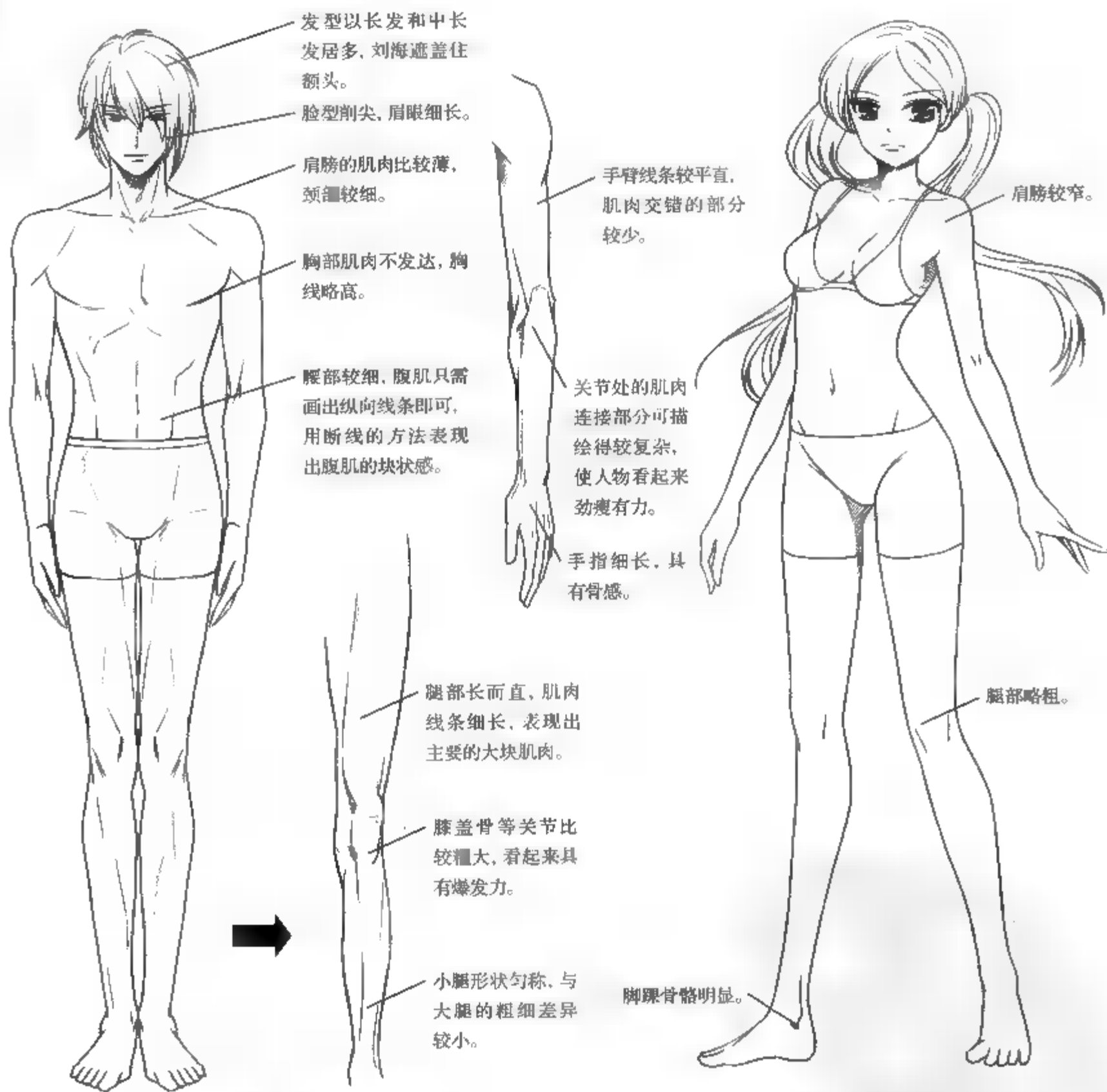
短柄长刀因为刀刃较薄,重量相对较小,适合女性使用。

1.2 速度型

速度型角色的体格相对比较瘦，没有过于强壮的肌肉，人物动作轻巧飘逸、敏捷迅速。绘制速度型人物时可以通过人物的头发、服装以及漫画辅助线等方式表现出人物的动作特征。

速度型角色的身体特征

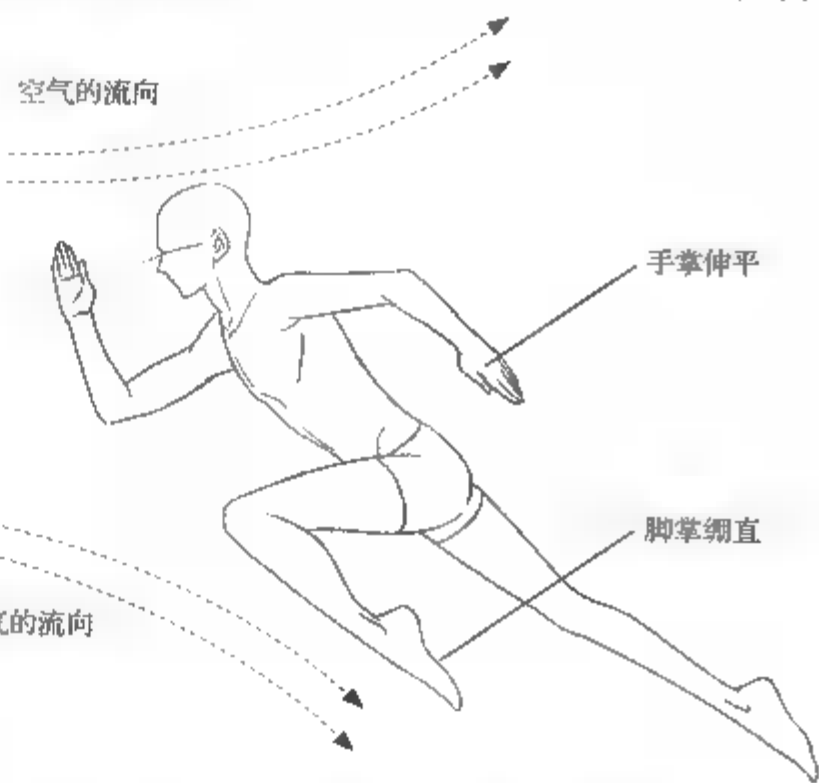
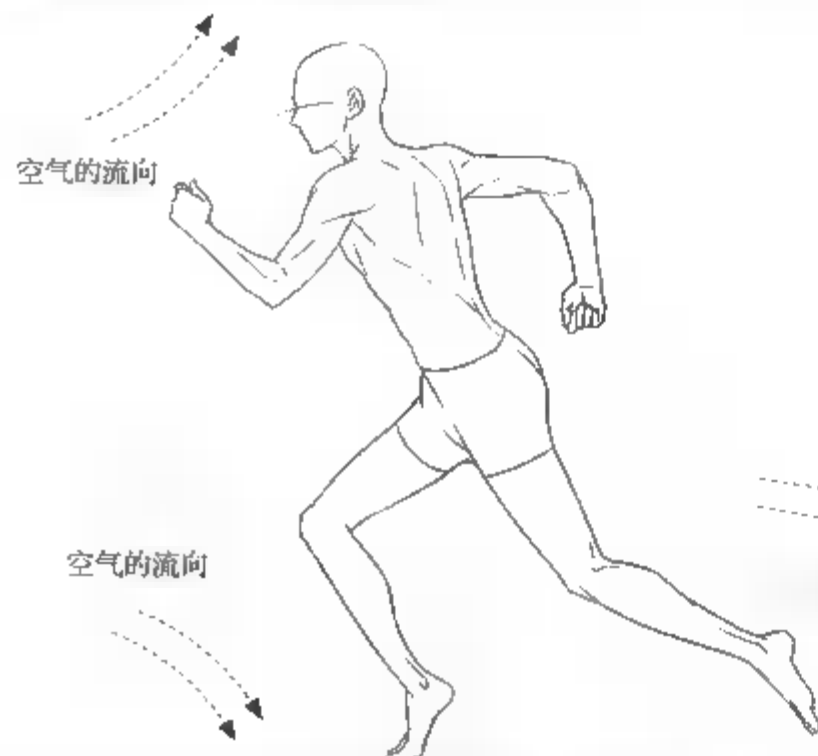

速度型男性角色的身体特征

在热血格斗漫画中，速度型男性整体气质比较稳重，头发较长，脸型削尖，眉眼比较秀气；整体体型略窄，身体比较瘦削，四肢较长，肌肉强调纵向线条，从而可以突出身体瘦长的特征。

速度型女性角色的身体特征

速度型女性角色的身体瘦削，躯干部分较短，胸部略小，手臂较细，下肢看起来比较有力，腿部相对较粗。速度型女性角色的相貌一般比较精干，多为尖脸，眉梢和眼角向上挑起，给人干练精神的印象。

普通人物在奔跑时, 双臂随着双脚的节奏, 与同侧运动的腿反方向进行前后运动, 身体前行时整体的阻力较大。

速度型人物在奔跑时, 整个身体的倾斜角度很大, 双手和双脚的摆动幅度非常大, 手掌伸平而非握拳, 这样可以减少阻力, 使人物的行动速度更快。

描绘速度型人物的跳跃姿势

利用剧烈的倾斜和扭转的姿态表现人物身体的速度, 但画面是静态的, 缺乏压迫感。

利用短线整齐密集排列而成的速度线不仅可以增强人物进攻动作的压迫感, 还能使画面具有动感, 表现出人物的速度。

利用辅助线描绘速度型人物的动作

速度型角色的服装特征

速度型的男性角色的服装多为便于活动、布料能够遮蔽全身的服装。

速度型的女性角色的服装以紧身装为主,贴身的布料能充分展现人物的身体线条。

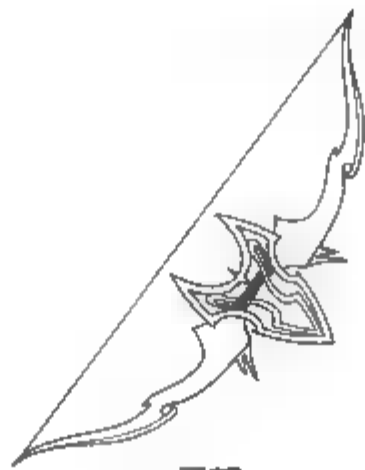
• 热血格斗漫画中速度型角色常用的武器 •

速度型人物的武器短小精悍,随身携带和使用时都不会影响人物动作的速度。

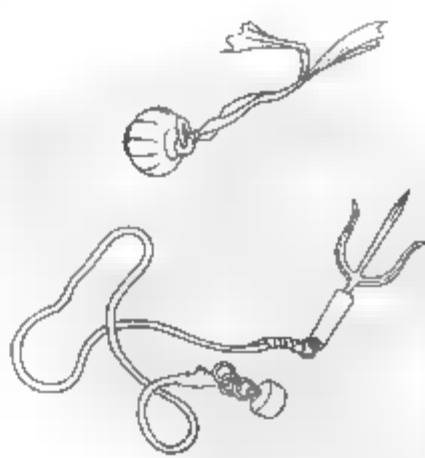
短刀

可以单手拿起的短刀,大多是成对使用。

弓箭

小型的弓箭体积小、重量轻,平时可以背在背后,不影响人物活动。

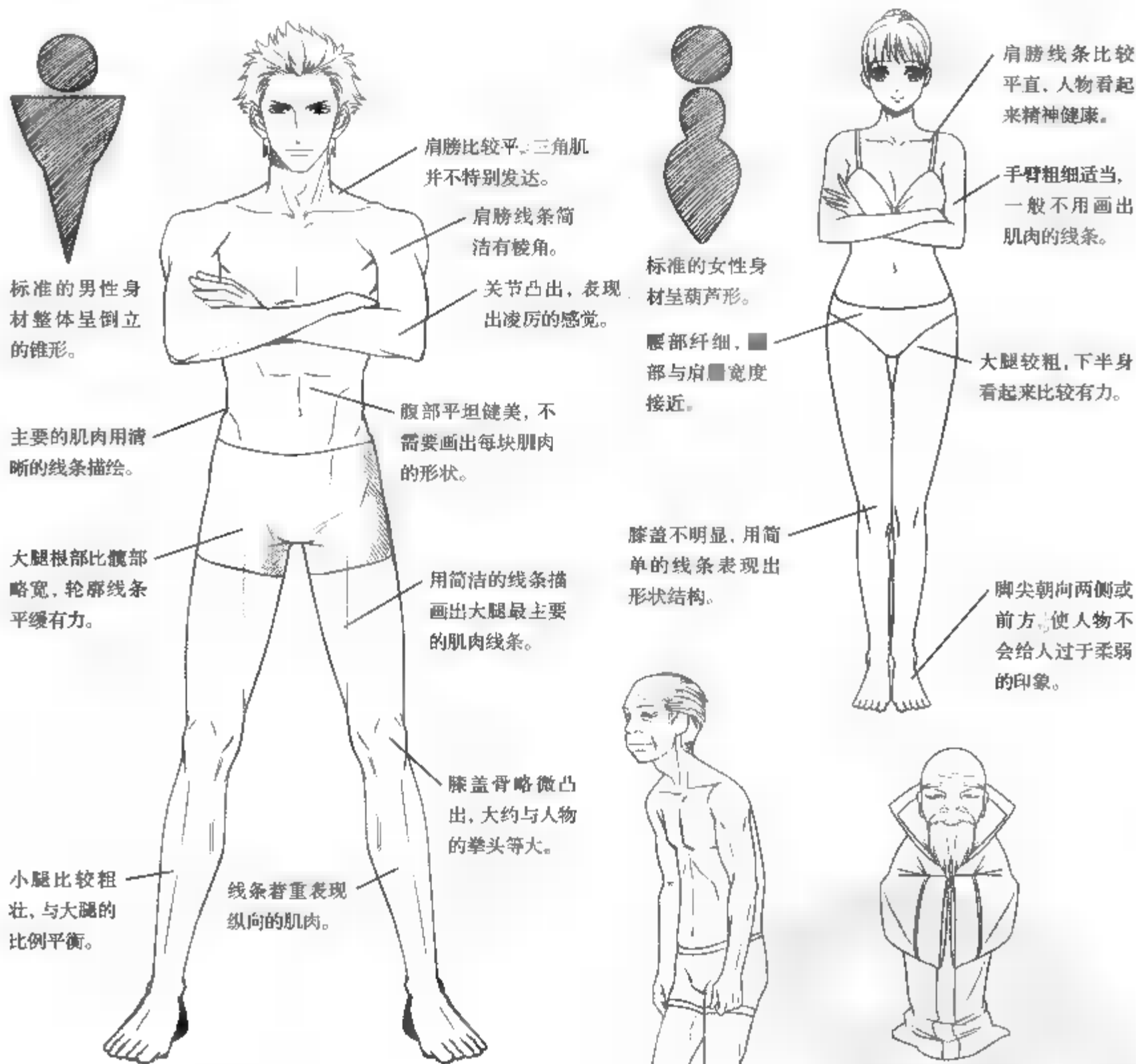
女性力气较小,一些轻便小巧、便于携带的暗器是很好的选择。

● 1.3 技巧型

技巧型角色在外形上特征上没有力量型和速度型的角色突出,他们的体型一般比较匀称。技巧型角色的格斗动作主要特征表现在战斗时,人物的动作难度较大。在绘制技巧型人物时,可以利用不同的角度和透视为人物的动作增加视觉效果。

技巧型角色的身体特征

技巧型人物的身体特征

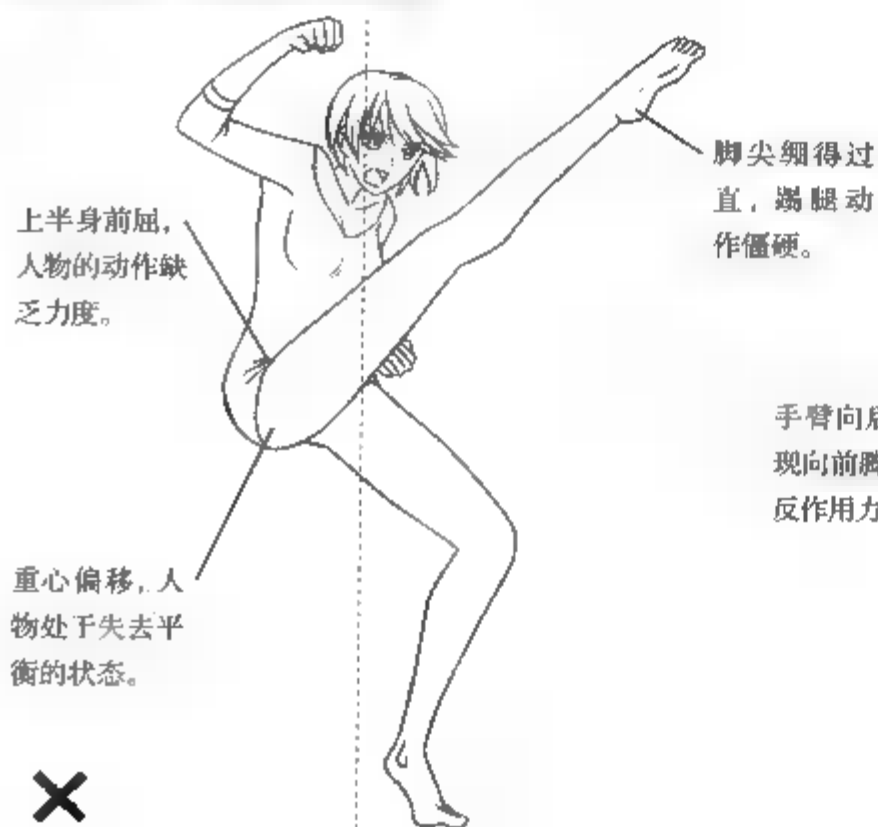
热血格斗类漫画中的技巧型角色战斗时依靠的是招式的技术,因此并不需要很特别的身体条件。一般体型匀称适中,四肢比例协调,有适当的肌肉。

仙人型的老年人

格斗漫画中的老年人一般都属于技巧型人物,绘制的时候可以对人物的身材进行夸张变形,突出表现人物功夫的变幻莫测。

普通的老年人

技巧型角色的动作特征

错误的例子

正确的例子

在绘制技巧型人物的打斗动作时，要注意表现出人物肢体动作的难度。因为是漫画，因此人物动作略带夸张，可以打破画面的僵硬，使画面充满张力，使人物的姿态生动地跃然纸上。

表现不到位例子

表现到位的例子

绘制格斗场面最忌讳角度单一，画面镜头一成不变。尤其在描绘招式动作多变的技巧型人物时，利用具有较大的透视的特殊角度，增强现场感，使读者有一种身临其境的感觉。

拳

掌

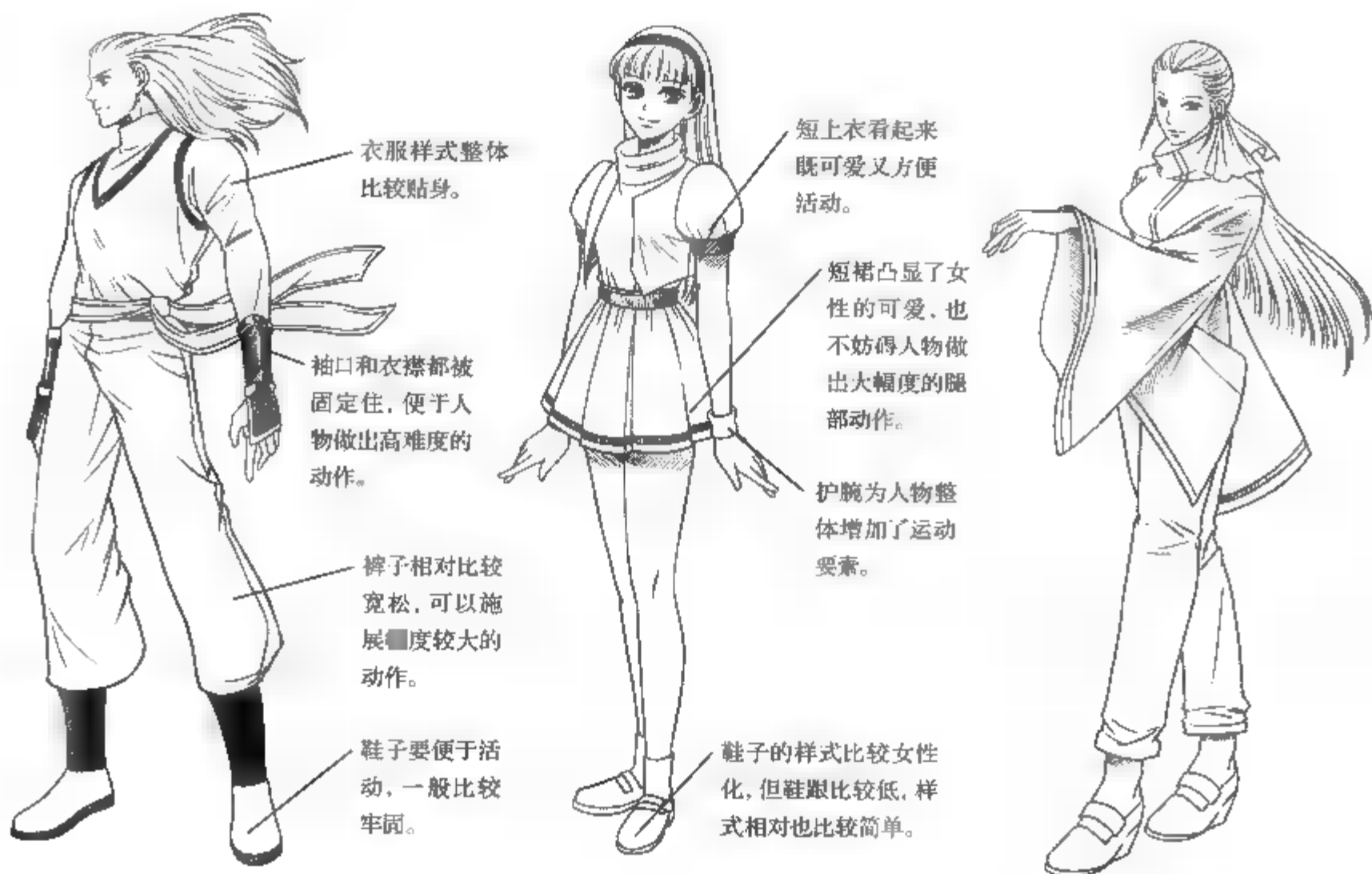

拍

抓

手可以做出许多打斗动作，技巧型人物的手部动作也具有很强的特征，在描绘时可以配合不同的动作进行变换。

技巧型男性角色的服装要合身随体，样式不能过于另类，设计时基本是在格斗运动的专门服装基础上进行样式的修改。

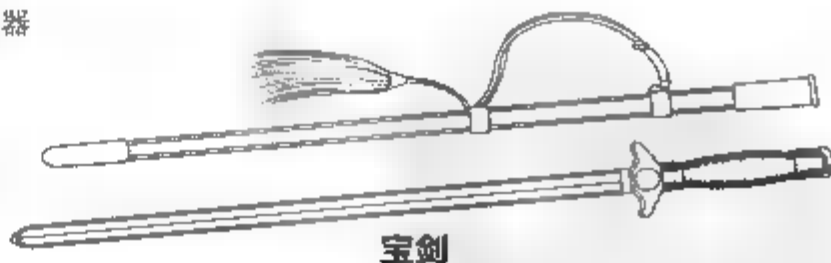
绘制技巧型女性角色的服装的要点与男性的服装类似，同时为了突出女性特征，也可以在一般的日常服装上添加格斗要素。

描绘技巧型女性角色的时候，可以将人物上衣的衣袖和衣摆设计得比较宽大，这样既可以突出人物的飘逸感，也能使人物看起来更自信、胸有成竹。

• 热血格斗漫画中技巧型角色常用的武器 •

技巧型角色使用的多为正统兵刃，使用时拥有套路招式的兵器可以突出角色的武艺。

使用十八班兵刃之首的宝剑时有着多种多样、变化无常的招式，男女角色均适用。

样式洗练精悍的唐刀适合外刚内柔的男性角色。

日本刀由中国的唐刀演变而来，适用于各种年龄和性别角色。

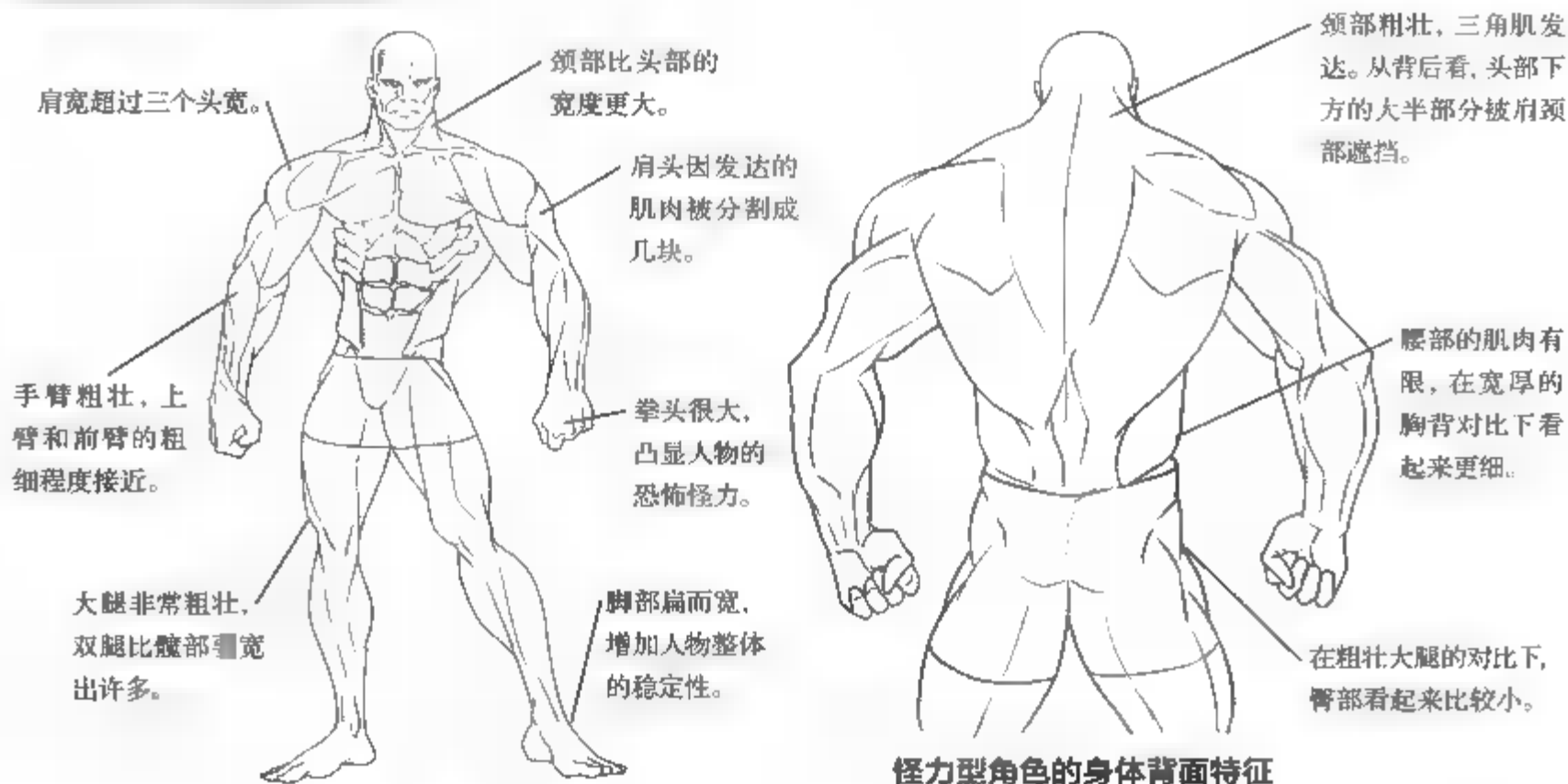
反面角色的设计要点

反面角色又称反派，一般与正面角色的思想立场相对立。在热血格斗漫画中，反面角色中的男性一般相貌凶恶、狰狞可怕，而女性角色则通常被设定为妖艳迷人。绘制反面角色时，要从外形上突出人物的特征。

2.1 怪力型

怪力型角色相貌凶恶狰狞，体格比力量型人物更加强健粗壮。设计角色时可以将人物的肌肉和身材进行变形，以便突出表现反面人物的怪异。

怪力型角色的身体特征

怪力型角色的身体正面特征

怪力型角色的身体背面特征

怪力型角色的形体肌肉形状夸张，线条明显，尤其强调上半身和手臂的粗壮有力。

×

夸张的肌肉是表现怪力型角色的重点，但绘制时候不要将肌肉全部画出，要有主次之分。

○

改变人物的身体比例，夸张地强调上半身的壮硕，可以创作出怪物型的大块头角色。

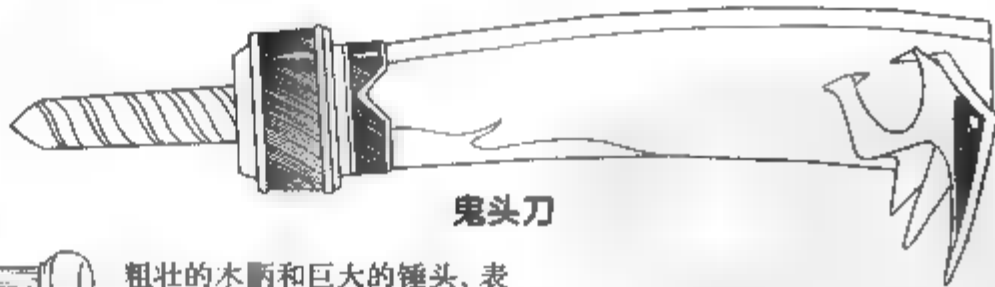
极度夸张手脚的大小可以表现人物的力量，并使人物的动作更有厚重感。

夸张的肌肉是怪力型角色的重点特征，因此即便是绘制坐卧等相对比较放松的动作时，也要将人物的肌肉线条清晰地描画出来。

怪力型人物的肌肉较厚，块头较大，格斗时主要运用纯粹的力量动作，绘制时要考虑人物的体型，表现出肌肉的力量感和笨重感。

• 热血格斗漫画中怪力型角色常用的武器 •

刀头由整块铁块制成，手柄比较小，能突出表现人物不同常人的怪力。

鬼头刀

粗壮的手柄和巨大的锤头，表现了武器的重量。

粗壮的手柄和巨大的锤头，暗示了武器的重量。

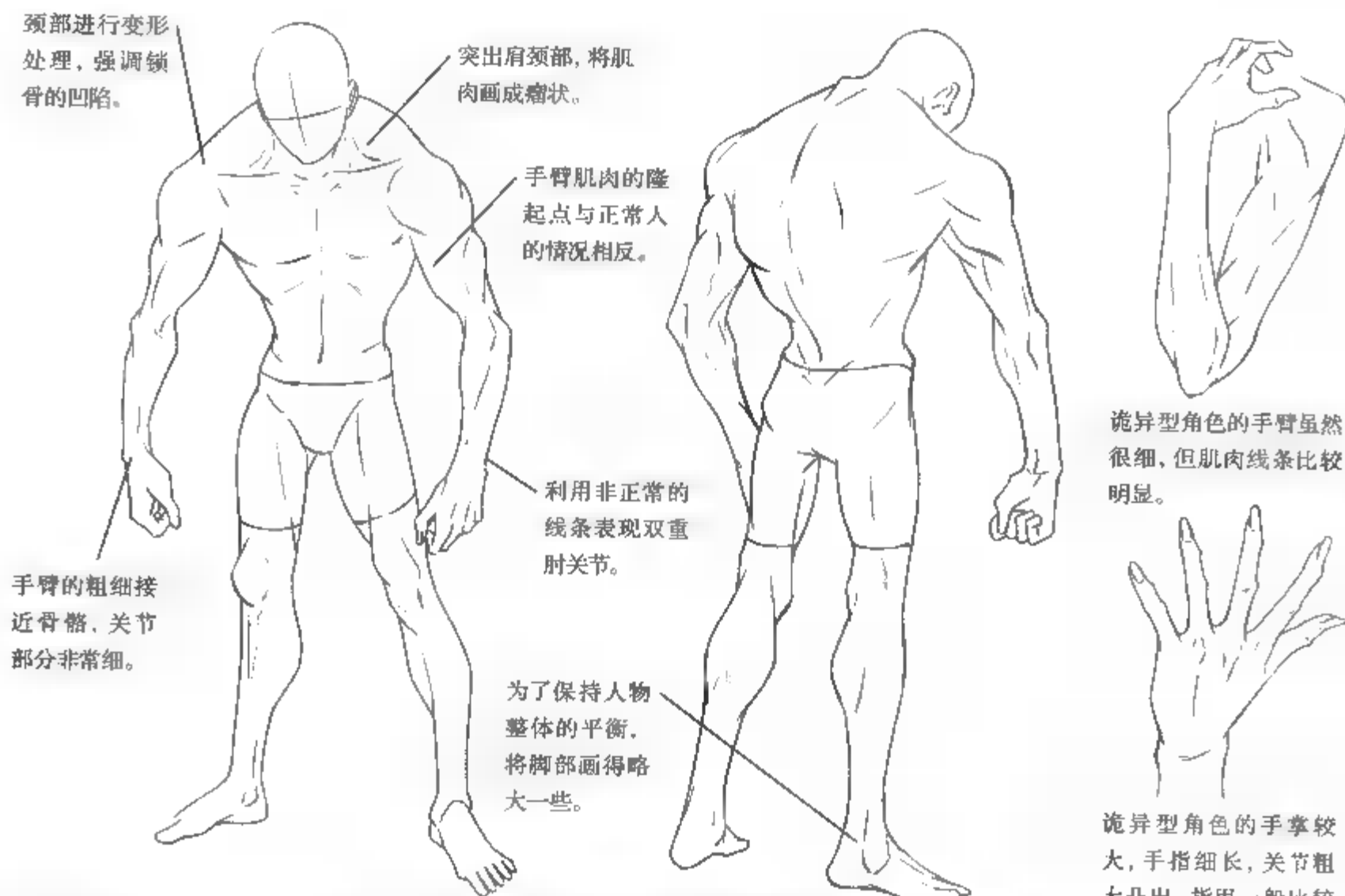
怪力型角色使用的武器一般也比较笨重，绘制时要表现出手柄和武器部分的不平衡感。

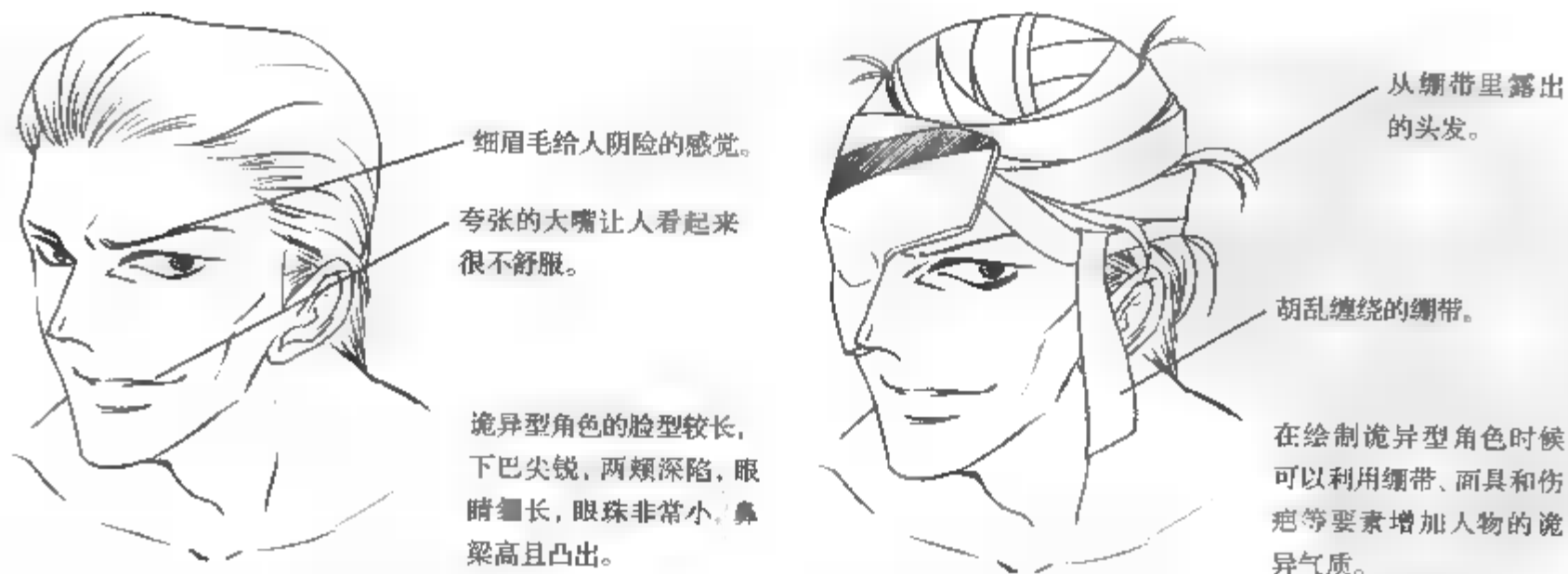
● 2.2 诡异型

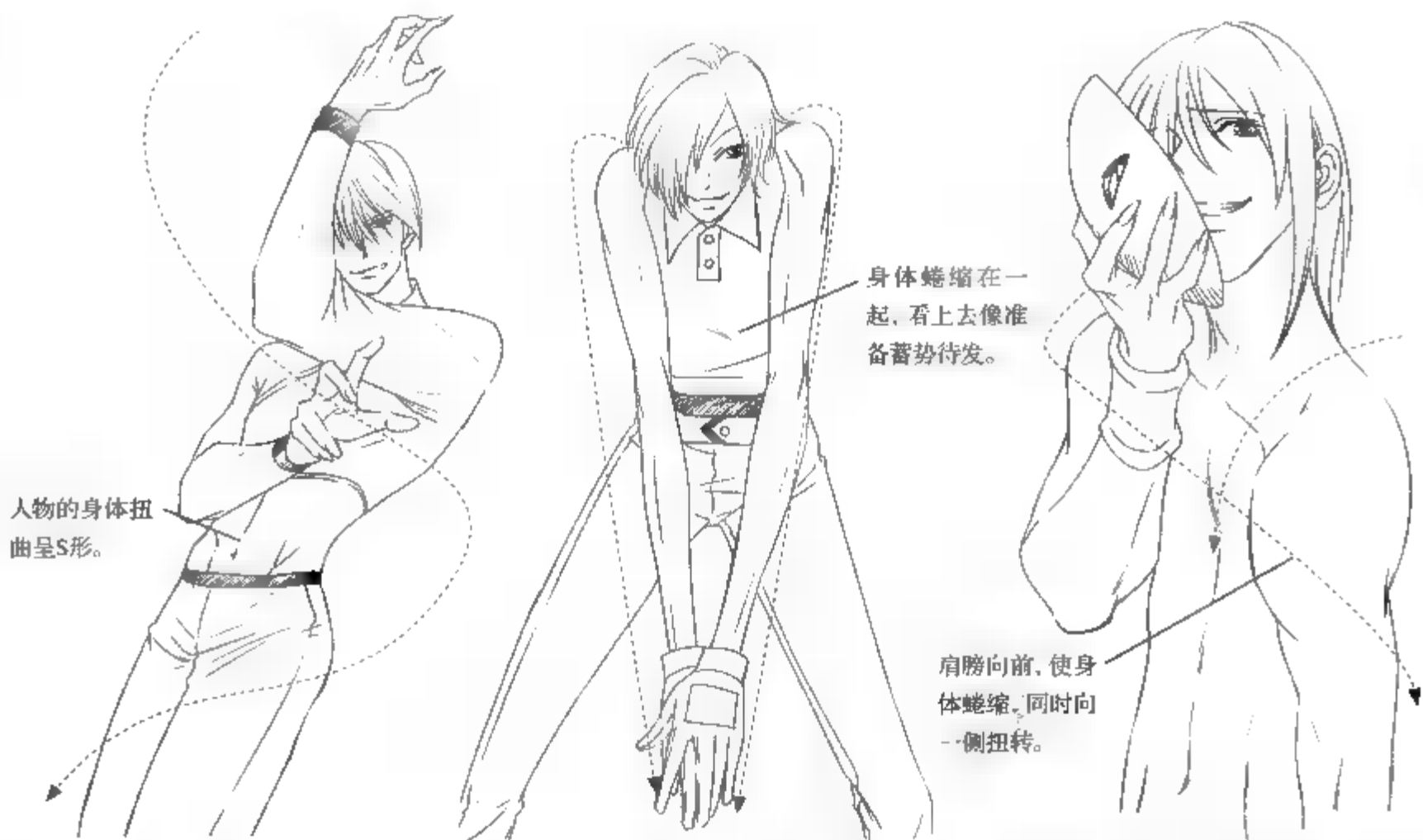
诡异型角色一般气质阴沉，给人恐怖阴郁的印象。诡异型角色的体型一般格外瘦削，服装大多比较陈旧破烂。绘制这类人物时可以为人物的身体或者装添加一些怪异的元素，增强人物的诡异气质。

诡异型角色的身体特征

在热血格斗漫画中，诡异型的反面角色一般体型消瘦，四肢细长，在倒三角的基础上突出强调骨骼关节。诡异型角色的身体比例与常人有一定的差别，上肢较长，指尖一般到膝盖位置。

诡异型角色的动作一般比较扭曲, 并突出表现人物身材的瘦削感和四肢的细长状态。

诡异型人物的背部肌肉发达, 手臂较长, 站立时颈部前伸, 腰部拱起, 手臂长长地垂在身前, 给人诡异不舒服的印象。

配合人物动作利用不太常见的角度表现诡异型角色的姿态, 可以突出角色异于常人的气质, 增强反面角色的气场。

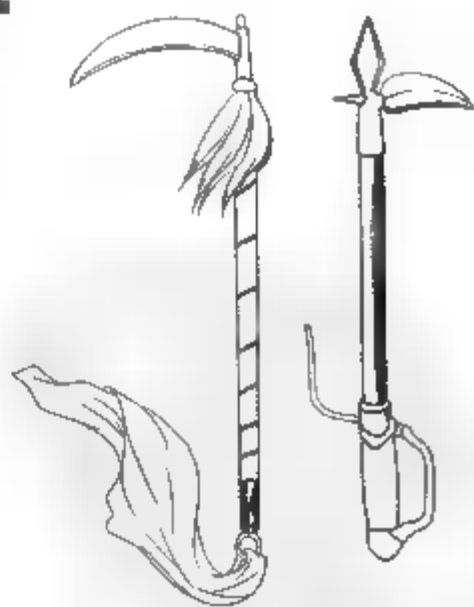
● 热血格斗漫画中诡异型角色常用的武器 ●

铍是一种圆形的兵器, 上边带有细小的刀刃和倒钩。

刺短小巧便于携带, 既可以当兵器也可以作为暗器。体型小但杀伤力大的武器可以衬托诡异型角色的特征。

钩是一种看起来比较诡异凶狠的武器, 可以在设计时添加奇特元素, 强调人物的气质特征。

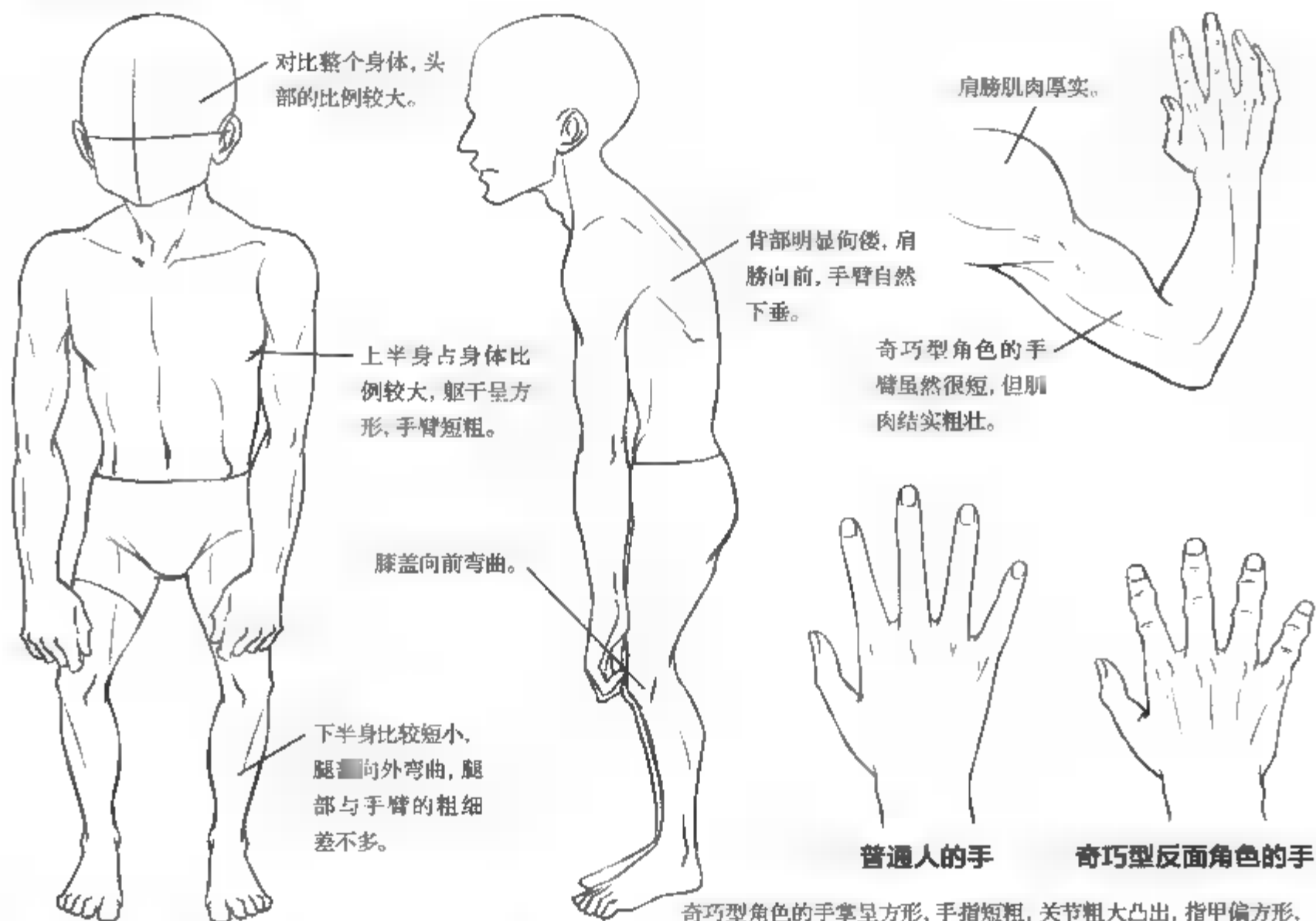
诡异型角色的武器一般造型古怪奇特, 且杀伤力较大, 绘制时注意装饰细节的刻画。

2.3 奇巧型

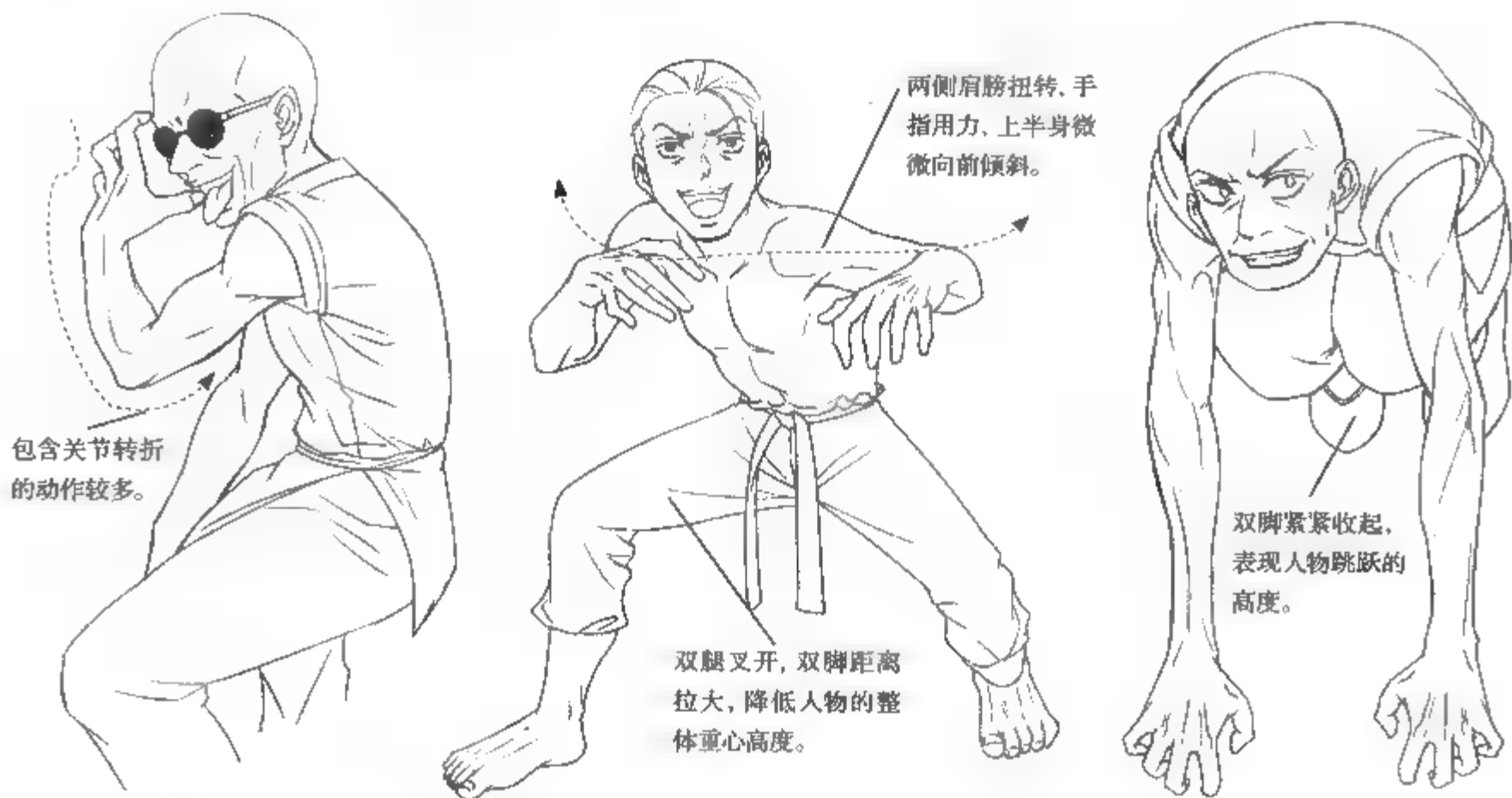
奇巧型角色多为性格狡猾、贪婪的邪恶人物，一般身材矮小、相貌猥琐，在漫画故事中的立场经常摇摆不定，是因其他主要反派的影响而产生的次要反派。

奇巧型角色的身体特征

在热血格斗漫画中，奇巧型的反面角色一般体型矮小、身躯佝偻，上下身比例不协调，上肢较长，下肢则比较短小。四肢虽然短小，但肌肉结实，线条清晰。

奇巧型角色的动作看起来比较诡异, 动作角度较大, 肢体表现有力。绘制时注意强调关节转折和肌肉线条的表现。

奇巧型人物的身材矮小, 贴近地面的动作使他们更不容易被攻击, 绘制这类动作时人物的重心向下, 上半身的躯干也要收缩向前弓起。

奇巧型角色的最大特征是身体轻盈、动作诡异, 设计人物动作时可以采用一些比较特别的动作突出人物神出鬼没的特征。

• 热血格斗漫画中奇巧型角色常用的武器 •

奇巧型角色的武器一般外形短小精悍, 构造奇特, 易于隐藏, 绘制时注意大小与人物矮小的身材相搭配。

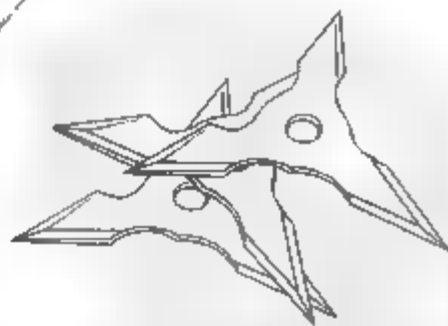
绳镖是在一根结实的绳子上装有许多小的金属箭头状的飞镖。

爪是在一个铁棍前装有细小的铁爪, 一般成对使用, 看上去让人不寒而栗, 适合人物的反面形象。

爪是一种像手套一样的武器, 前段装有刀刃, 易于隐藏, 适合突袭。

各种形状的飞镖一般都很适合奇巧型角色, 为了突出角色的反面特征, 设计时可以增强暗器外形的独特性。

Chapter 8

魔法变身类漫画的 角色设计

魔法变身类漫画中的主要人物可以通过魔法等方式改变自身的外形,并获得特殊的能力帮助别人或进行战斗。这类作品的人物以少男少女为主,人物外形唯美,尤其变身后的造型更加华丽梦幻,绘制这类人物时要注意对服装道具等细节的描绘。

魔法少女的设计要点

魔法少女是指漫画中通过道具或咒语进行变身，从而能够获得不可思议的力量帮助别人或进行战斗的美少女角色。这类角色一般为年纪较小的萝莉美少女，一般会有一个或几个能够一起战斗的伙伴。

● 1.1 道具变身系的魔法少女

道具变身系魔法少女是利用具有魔力的道具进行变身，并在变身期间内具有战斗能力或魔法力量。变身道具一般为可以随身携带的物品，在变身后也能作为战斗时或释放魔法的工具使用。

魔法少女变身前后的差异

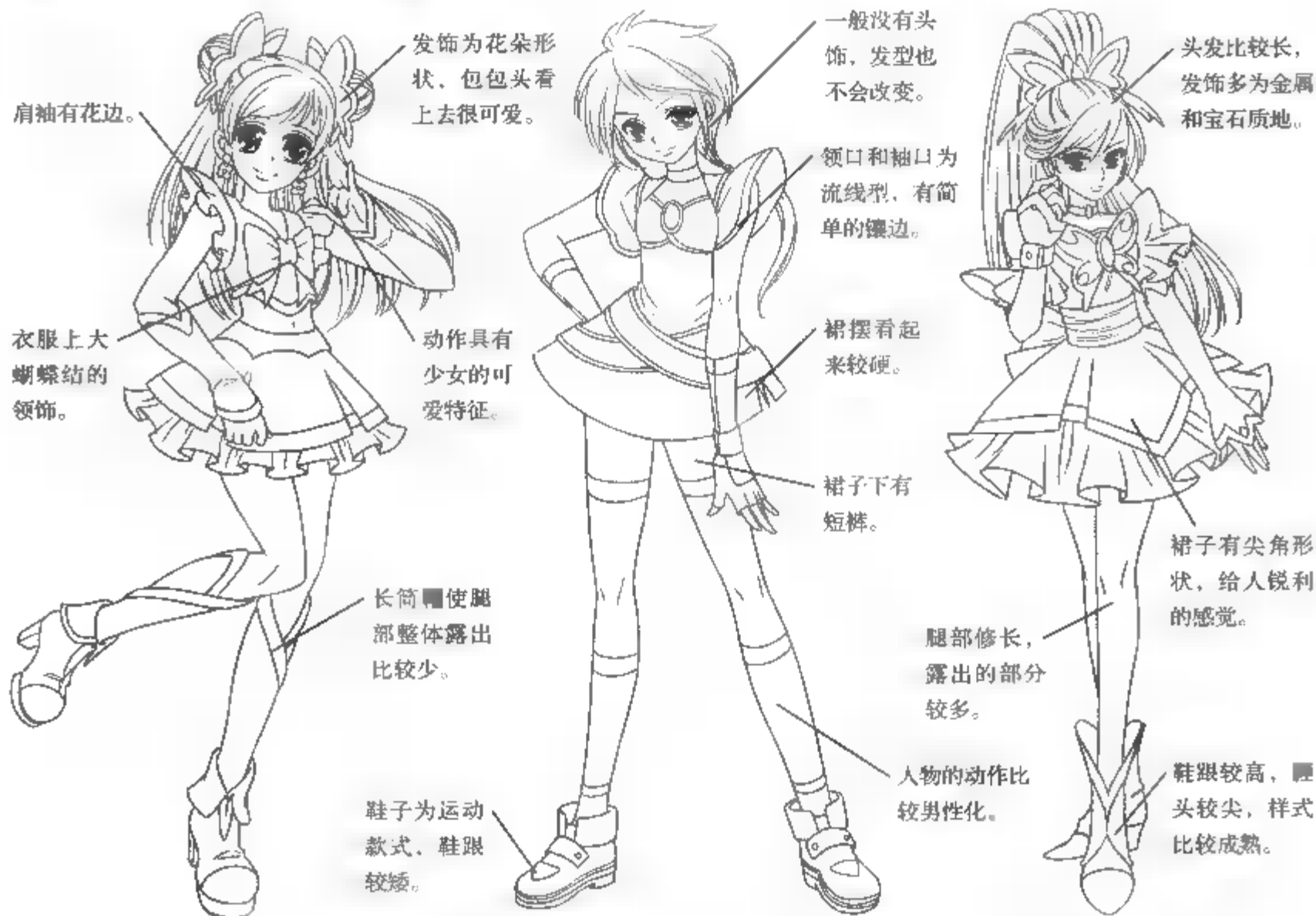
魔法少女变身前的形象

道具变身系魔法少女在变身之前一般为普通的女学生，大多相貌普通、心地善良、性格可爱。人物的发型具有一定的个性，服装主要为各种校服。

魔法少女变身后的形象

道具变身系魔法少女变身后的形象是建立在变身前形象的基础之上的。头发一般会变长，发型更加夸张并佩戴发饰，面容更加甜美，一般会有明显的化妆效果，服装整体款式与原来的校服相同，但样式更加梦幻华丽。

可爱型

可爱型的魔法少女相貌甜美可爱，变身前大多性格天真善良、比较小孩子气。服装比较华丽，装饰多为花朵、蝴蝶结等可爱的少女元素。魔法变身类漫画中的主人公多为此类可爱型的美少女。

帅气型

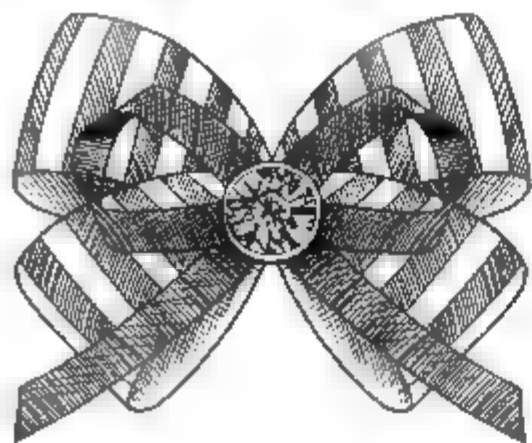
帅气型魔法少女外形比较男性化，一般性格坚韧强势，变身后的服装相对比较简单，装饰较少，给人利落精干的印象。这类角色在漫画中多为主人公的伙伴。

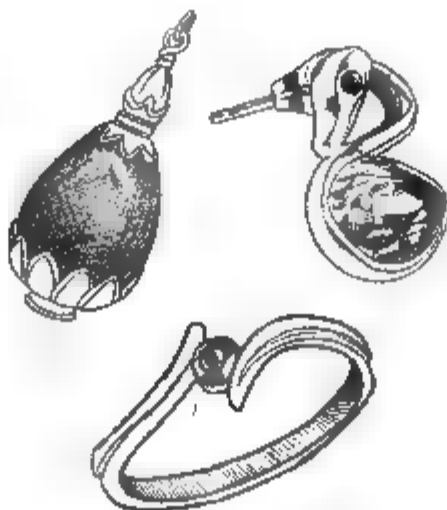
妩媚型

妩媚型的变身少女外形比较成熟，服装道具华贵，包含很多宝石金属等贵重材料。这类变身少女在漫画中多与主人公处于敌对阵营，代表邪恶的一方。

■ 装饰型变身道具 ■

胸饰

首饰

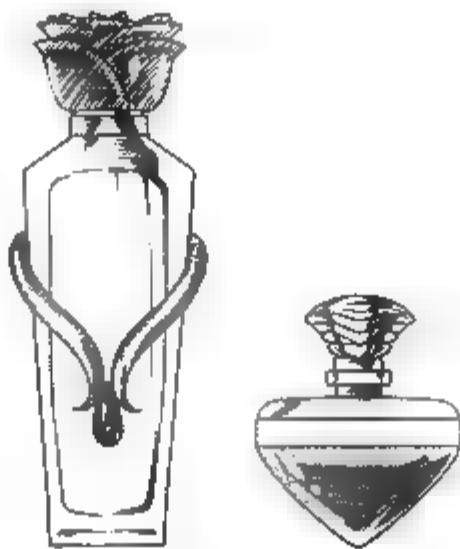
头饰

装饰型变身道具多为人物身上的各种饰物，设计时注意造型不要特别显眼，但同时又要独具特色。

● 实用型变身道具 ●

手镜

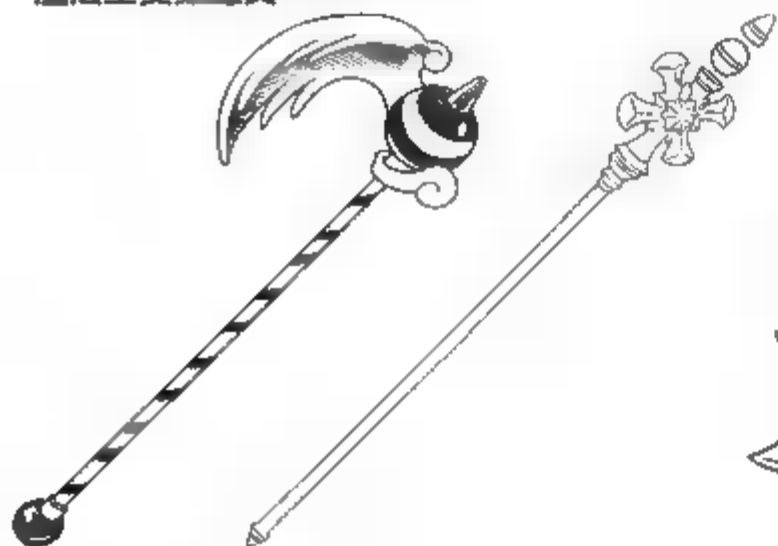
香水瓶

手机

实用性变身道具一般是女孩子会随身携带的物品，设计时一般给实际存在的物品添加上比较华丽的装饰元素即可。

● 魔法型变身道具 ●

魔杖

魔环

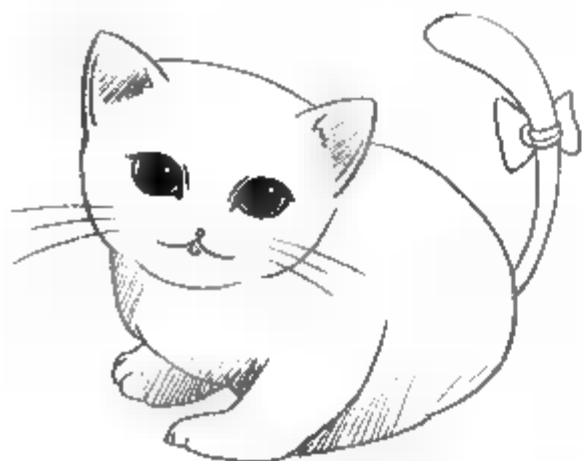
魔法型变身道具在现实中并不存在，是魔法少女变身的专用道具，设计时注意道具造型要兼备可爱和梦幻的双重性。

■ 幻想动物型使魔 ■

幻想动物型使魔一般以一种或几种动物的外形为基础，通过变形和组合形成的造型可爱的小动物。

■ 现实动物型使魔 ■

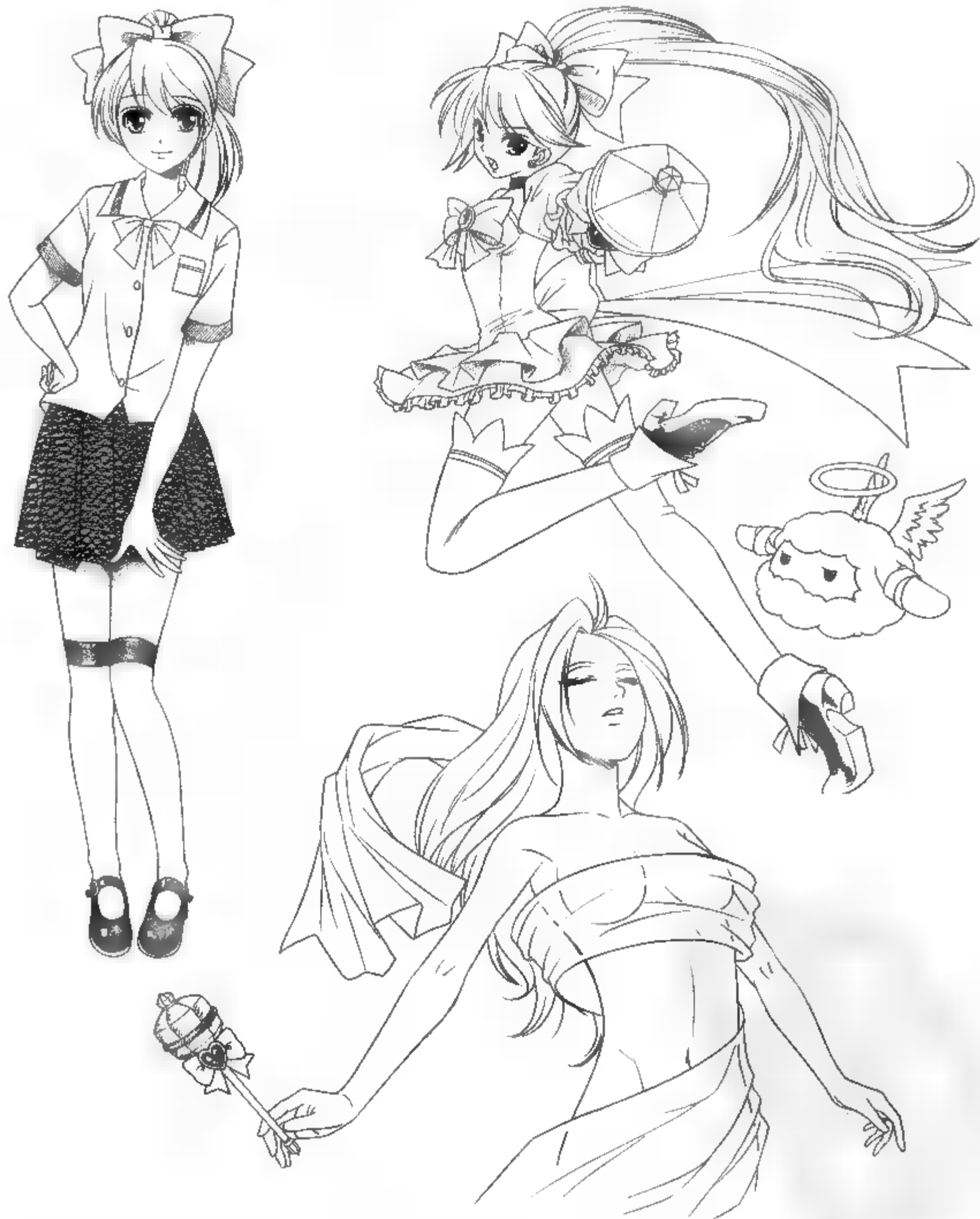

现实动物型使魔多为现实存在的可爱小动物，绘制时需要在表情动作上添加上人类的特征，也可以将动物的形体略加变形。

● 人形使魔 ●

人形使魔一般为形体比较小的精灵，设计时这种角色多采用两头身或三头身的比例，这类使魔外形可爱，服装道具具有梦幻性。

● 1.2 封印变身系的魔法少女

与道具变身系魔法少女相反，封印系魔法少女一般是来自异世界、本身具有魔力的少女，为了在人间隐藏身份而将自身力量封印起来，只有在需要的时候才会将封印力量释放。

魔法少女封印前后的对比

少女封印前的形象

封印变身系的魔法少女大部分都是从魔法世界来到人类世界生活的，平时会改变外貌融入人类，内心对人类世界充满好奇。

魔法少女解开封印后的形象

解开封印后的魔法少女，相貌变化比较小，主要是发型方面的改变。解开封印后，魔法少女会穿着魔女服装，样式一般与在人类世界穿着的服装没有联系。

在变身时，魔法少女的身体悬浮在空中，四肢保持放松状态，头发和衣裙飘起，好像浮在水中的状态。

魔法少女双手拿着魔杖时，手臂贴近身体，肩膀保持紧张状态，同时头部扭向一侧，使人物看起来更加可爱。

使用魔杖释放魔法时，魔法少女的身体微侧，拿着魔杖的手臂指向目标，人物的手臂由于透视变短，同时因为转体的动作，下身的衣裙会以腰部为中心转动。

人类魔法少女

解除封印时服装一般不会有变化。

这类魔法少女为普通的人类，只有在解除一定的封印后才能使用魔法。封印解开后外表不会改变，一般性格和气质上会有所变化。

修行中的魔法少女

巫女帽带有蝴蝶结和花边。

魔杖的样式比较朴素。

服装以深色为主，样式比较简单。

这类魔法少女一般是从魔法世界到人类世界进行修行的小魔女，法力较低，解除封印变身后的服装相对比较朴实。

魔法战士

上衣比较贴身，装饰较少。

裙子较短，便于动作较大的战斗。

这类魔法少女是为了与邪恶势力进行战斗而来到人间的。她们解除封印后的服装比较便于战斗。

魔杖的造型华丽复杂。

典雅的长裙，衣领、裙摆有着精致的镶边。

这类魔法少女在魔法世界有着较高的地位，大多是为了体验不同的生活而来到人类世界，她们气质优雅，解除封印后的服装高贵华丽。

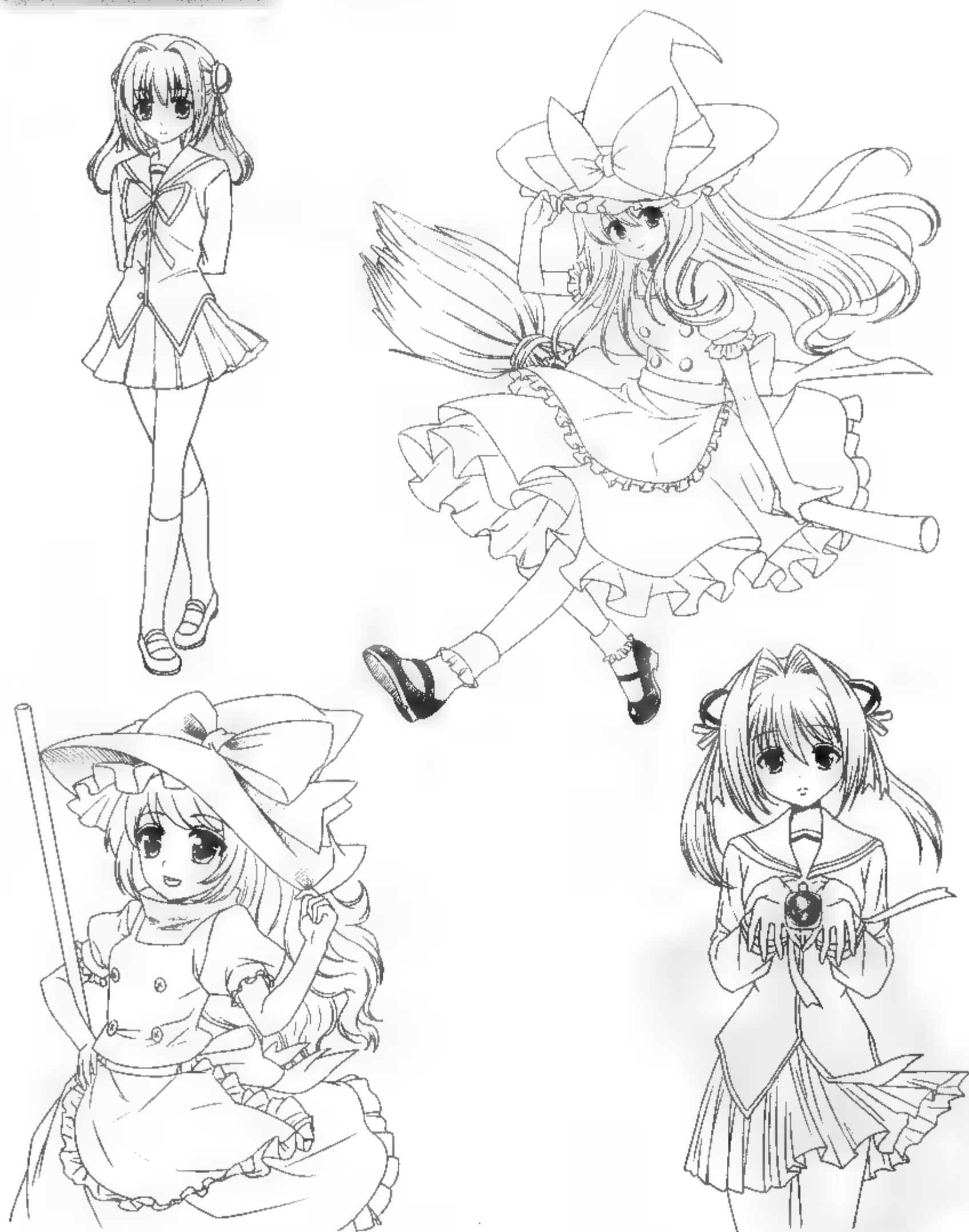

魔法公主

魔女帽装饰有华丽的鲜花。

人物整体服装偏于保守，气质动作优雅。

魔法少年的设计要点

魔法少年本来是指会使用魔法的少年，在变身系漫画中多指通过各类魔法变身后进行战斗的少年角色。

● 2.1 契约变身系的魔法少年

契约变身系魔法少年通过魔法与某人或某种力量缔结契约，借助契约的魔力进行变身、获得力量，从而进行战斗。契约变身系魔法少年一般分为获得魔力型和借助魔力型两个类型。

契约变身系魔法少年的类型

借助魔力型魔法少年是与具有实际形象的魔法人物缔结契约，通过借助他人的力量从而能够使用魔力。设计这类角色时，可以为魔力人物和魔法少年添加具有同样造型的配饰或纹样表现两者的契约关系。

获得魔力型人物是与某种力量形成契约后，能够通过契约获得魔力，并可以自由使用。这类魔法少年变身后服装造型变化比较大，并拥有自己的魔法道具。

描绘利用魔法变化出的道具时，可以用断线表现逐渐变化的感觉。

魔法少年使用魔法时，伸出一只手做托起状，绘制时主要刻画出四只手指朝向不同的方向，指尖形成一个弧形。

魔法书漂浮在半空中。

手臂向外扭转。

利用魔法书进行召唤时，人物的肩膀微微耸起，双臂自然伸展，双手做出托举动作。

将火焰的线条画得弯曲不流畅，表现人物魔力的不稳定。

双手捧起利用魔法变出的火焰，可以重点刻画刚学会魔法的人物那种惊奇、不习惯的神情。

手指大致在一条弧线上。

手臂略微向下弯曲，表现人物的力量。

用断线表现发光的魔法力量。

利用魔法进行攻击时，人物的手掌朝向对方，要表现出魔法产生的瞬间状况，描绘时注意透视的表现。

2.2 觉醒变身系的魔法少年

觉醒变身系的魔法少年是普通的少年通过某种途径唤醒自身体内潜藏魔法力量，这类角色一般分为性格变化和外形变化两种。

觉醒变身系魔法少年的类型

微微张开的嘴巴表现出人物不自信的性格。

顺滑的头发体现人物顺从的性格。

下垂的眉梢和眼角显示了人物温柔的性格。

觉醒前的魔法少年

发梢变得尖锐，发丝看起来变硬，人物看起来更男性化。

眉毛上挑，眼睛半眯使人物眼神看起来更锐利有神。

上扬的嘴角表现了人物的自信。

觉醒后的魔法少年

性格变化型

性格变化型的觉醒变身系魔法少年变身前的性格一般比较温柔软弱，胆小不好斗。变身后则会变得勇敢自信，有正义感，敢于和邪恶力量战斗。绘制时需注意利用微妙的外貌变化表现人物性格的改变。

在人物身体比较明显的部位添加刺青，表现觉醒后的不同。

头发变长。

细微变化

眼睛的颜色变为浅色。

长出翅膀。

全面变化

外形变化型

外形变化型觉醒变身系魔法少年在变身时有全面变形和细微变化两种。绘制全面变化型人物时，不要改变人物的基本相貌，可以在人物的发型、发色、眼睛颜色等细节进行变化，也可以为人物添加原来没有的元素，如翅膀或尾巴等。

人物感到觉醒的刺青引起的疼痛时，会举起手臂查看痛处。皱起的眉头和不自觉地闭上一只眼睛表现了人物疼痛的样子，咬紧牙齿表现了疼痛的程度。

眼睛瞪大，表现人物看到刺青时吃惊的心情。

觉醒前，人物感受到自身体内的异样感，会不自觉地伸手捂住胸口，同时目光涣散的眼珠也表现了人物变化时的状态。

开始觉醒时，人物会用手捂住面部或其他变化的地方，绘制时突出关节表现人物此时用力的状态。

人物的眼睛开始变化。

利用透视和大角度描绘人物的身体动作。

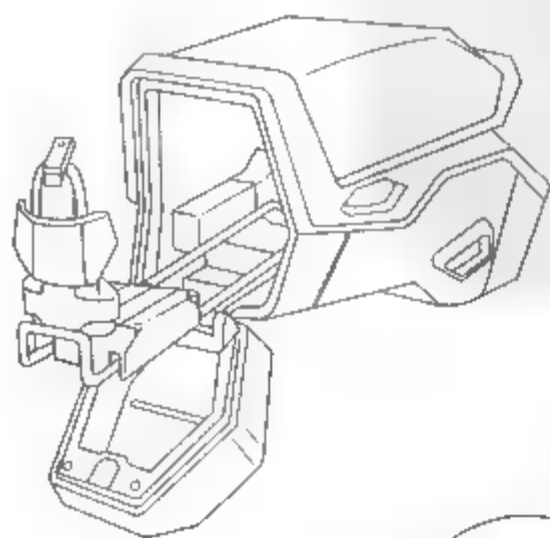
觉醒后人物的性格有所变化，绘制人物战斗时要表现出勇敢自信的状态，人物的动作要舒展自然。

Chapter 9

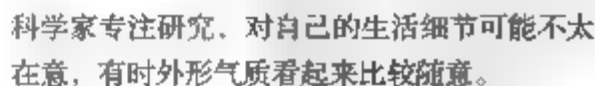
科学幻想类漫画的角色设计

科学幻想类漫画中的角色包括通过机械改造或生物科学制造的准人类,或由人类制造的各种各样的机器人,以及制造这些机器人的科学家以及操作机器的驾驶员等。设计科幻类漫画角色时要在一定科学理论的基础上发挥想象,创作出独具魅力的人物形象来。

科学家的外形要点

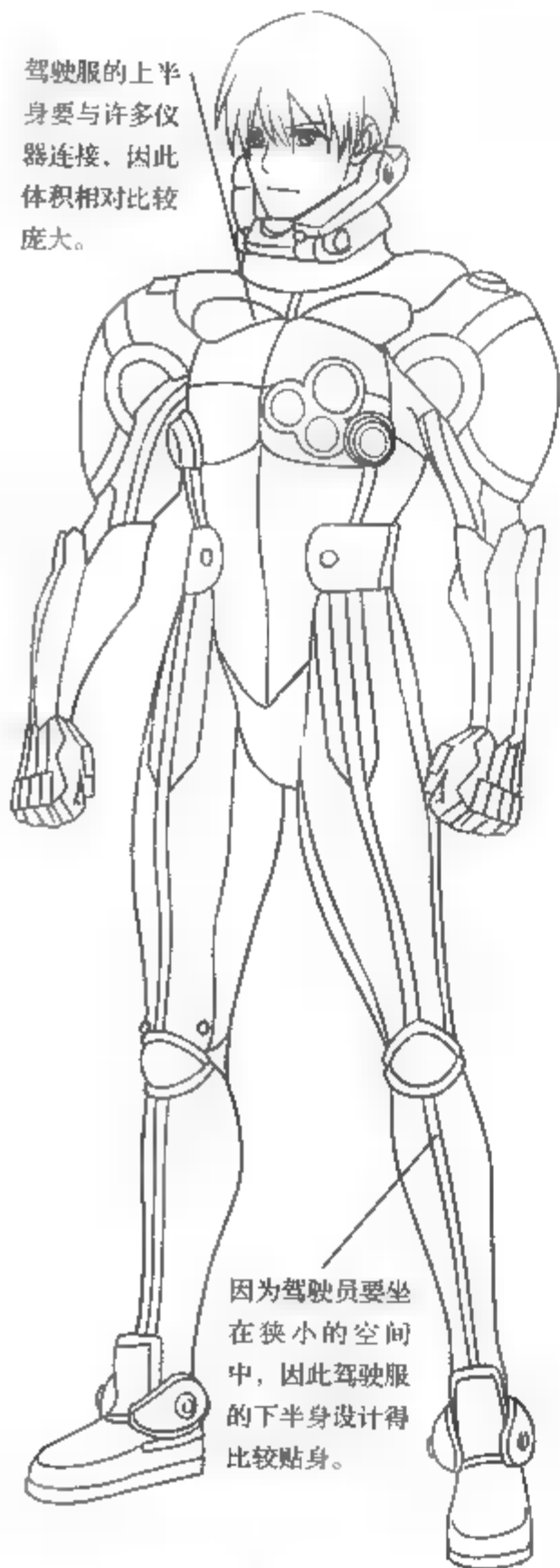

● 1.2 驾驶员

在科幻漫画中的驾驶员多指驾驶先进的高速飞行器或大型机器人的专业人员。绘制这些人物的服装时，在注意突出未来感外形设计的同时，还要符合人体结构并具有一定实际的功能性。

驾驶员的外形要点

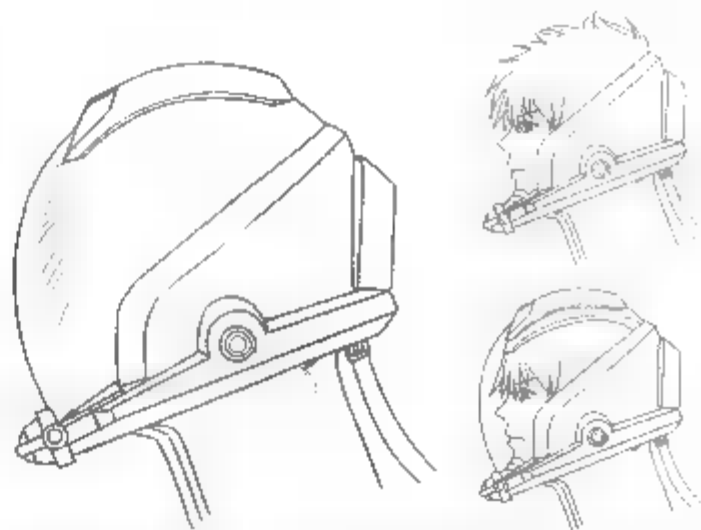
驾驶服的上半身要与许多仪器连接，因此体积相对比较庞大。

因为驾驶员要坐在狭小的空间中，因此驾驶服的下半身设计得比较贴身。

科幻漫画中的驾驶员

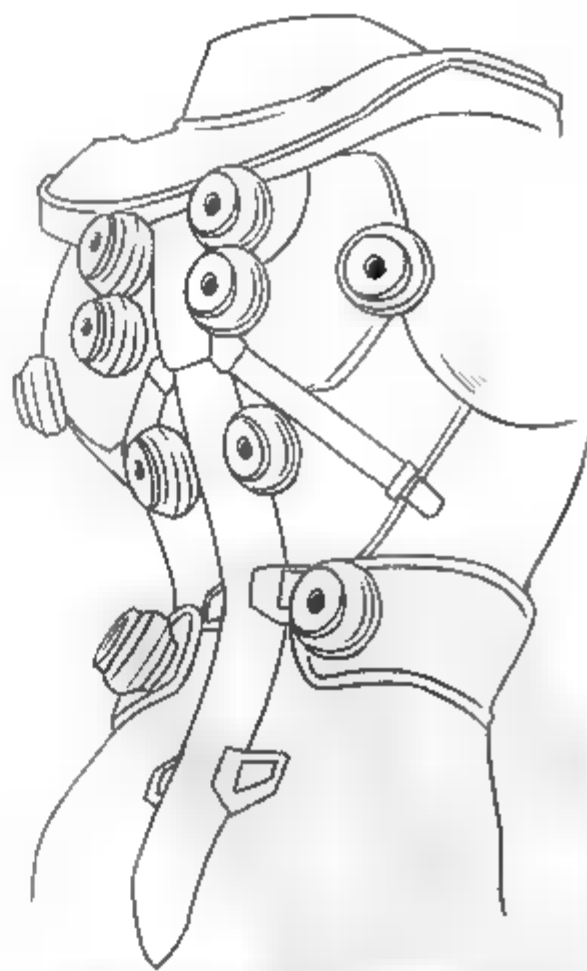
比起现实中的驾驶员，科幻漫画中的驾驶员的服装多为贴身的机械装，服装的表面布满了用于与机械相连接的接口。

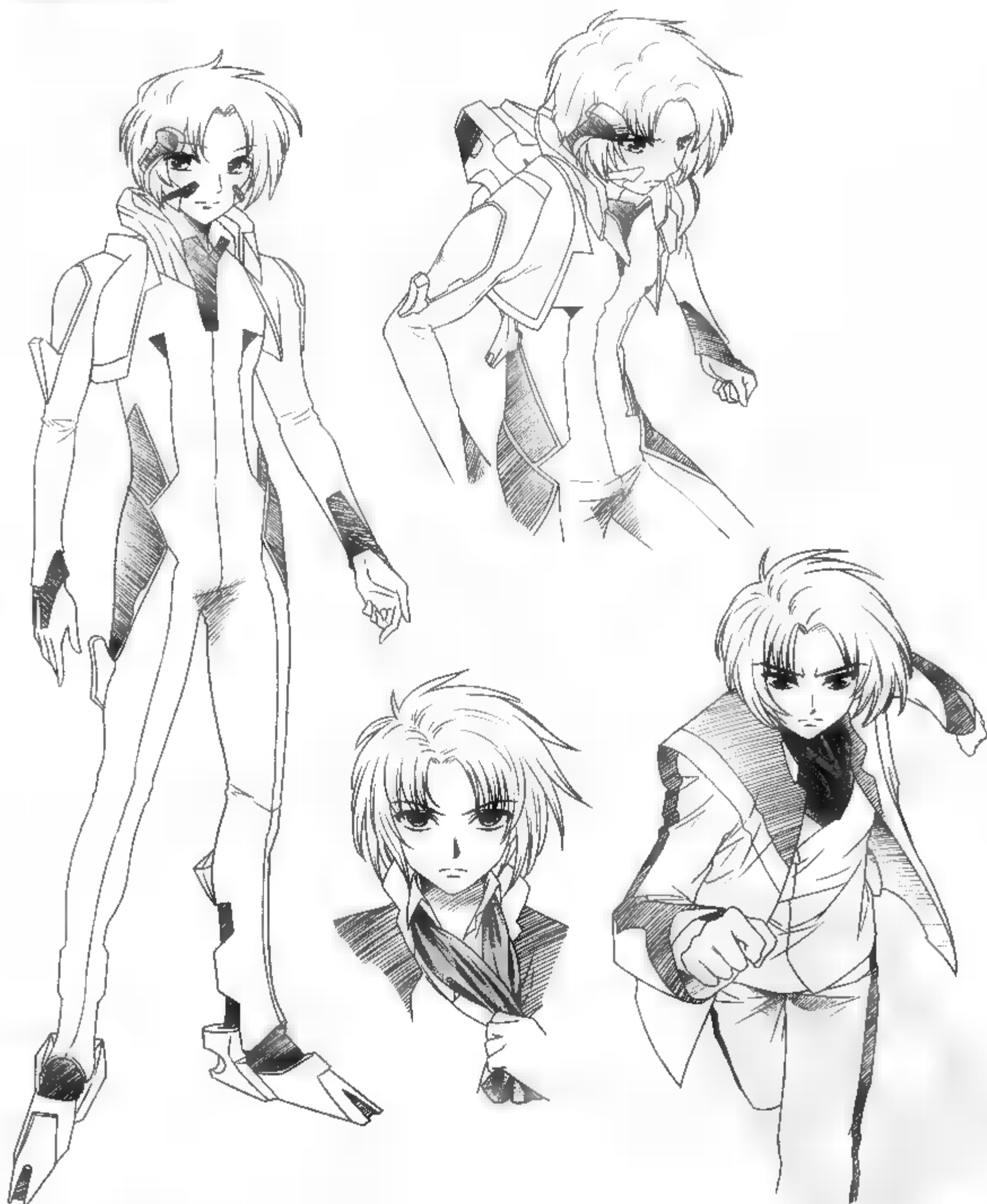
驾驶员的头盔平时可以收缩到驾驶服颈部的装置中。绘制头盔的防护罩升起，因反光看不到驾驶员的面部的情况时，可以用短线排成的阴影表现出防护罩的质感。

现实中的驾驶员

驾驶员服与仪表和机械连接的部分主要位于背部，绘制时注意接口会随身体的凹凸呈现出不同的形状。

准人类角色的设计要点

准人类角色是指通过机械或生物科学进行改造或创造出的人类角色，绘制时注意突出这类角色非人类要素的表现。

● 2.1 改造人

改造人是指在普通人体的基础上添加机械或电子器官、肢体的人类。绘制这类角色时，要注意表现改造后的机械形态与普通人体之间的不同点及共同点。

改造人的外形要点

保持原型的改造

改造的部分与原来器官的形状完全相同。

隐藏的改造

改造的部分被设计为隐蔽的装饰物。

完全改造

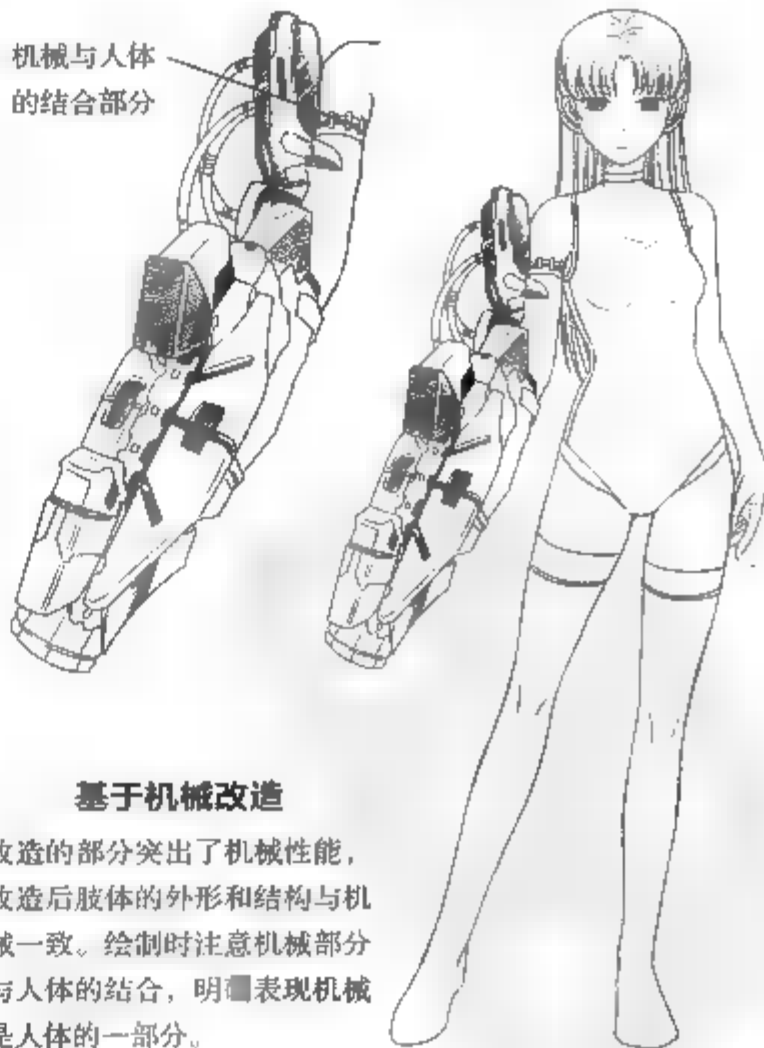
改造的部分被制作成日常佩戴品。

改造手臂的结构与人体手臂一致。

基于人体改造

在人体基础上进行改造，加强该部分的身体性能，改造部分的结构与人体结构形状相近或一致。

机械与人体的结合部分

基于机械改造

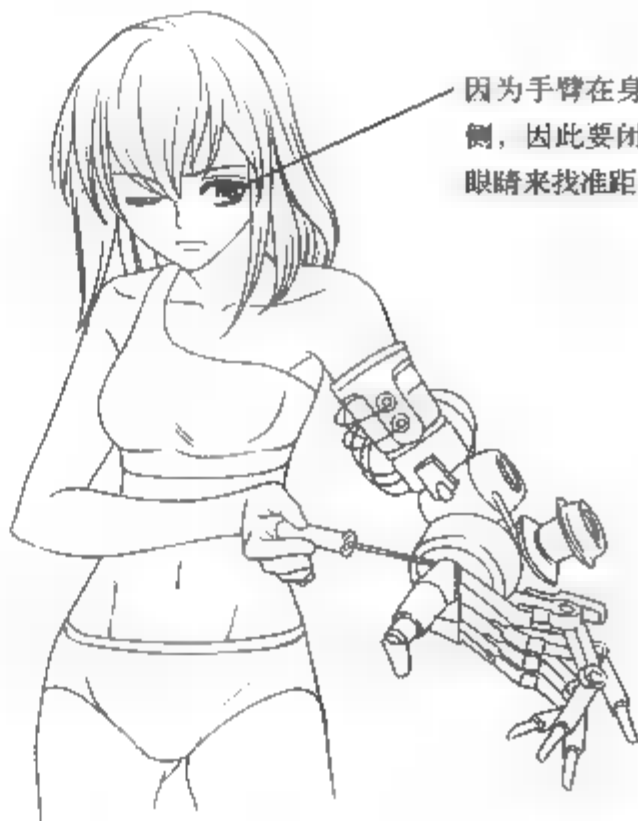
改造的部分突出了机械性能，改造后肢体的外形和结构与机械一致。绘制时注意机械部分与人体的结合，明确表现机械是人体的一部分。

肩膀微微耸起，表现身体因疼痛产生的不舒服状态。

因为不适应改造的部分而产生排斥感，并用手指抚摸被改造过的部分。

因为手臂在身体的一侧，因此要闭上一只眼睛来找准距离。

改造人对身体的改造部分会有不适应的状况，一般会用抚摸的动作缓解疼痛。

改造人修理身体的改造部分时，拿着工具的手会根据部位的不同而改变动作，同时要注意手部与工具的结合要准确。

头部低下，下颌贴紧锁骨。

眉头紧皱，嘴巴大张，做出痛苦的表情。

后背弓起来，上半身蜷缩在一起，表现人物十分疼痛。

用手捂住改造的手臂，明确表现出疼痛的位置。

利用断续的波浪线表现人物疼痛时肌肉的抖动状态。

手部握成拳头，表现人物目前处于忍耐疼痛的状态。

双腿岔开表现人物正在努力站稳。

改造部分的肢体出现故障或没有与人体结合妥当时，人物会感到剧烈的疼痛，绘制时注意明确表现出疼痛的部分。

触碰动作要自然，突出人物的无意识。

改造人在平时会无意识地触碰被改造的身体部分。

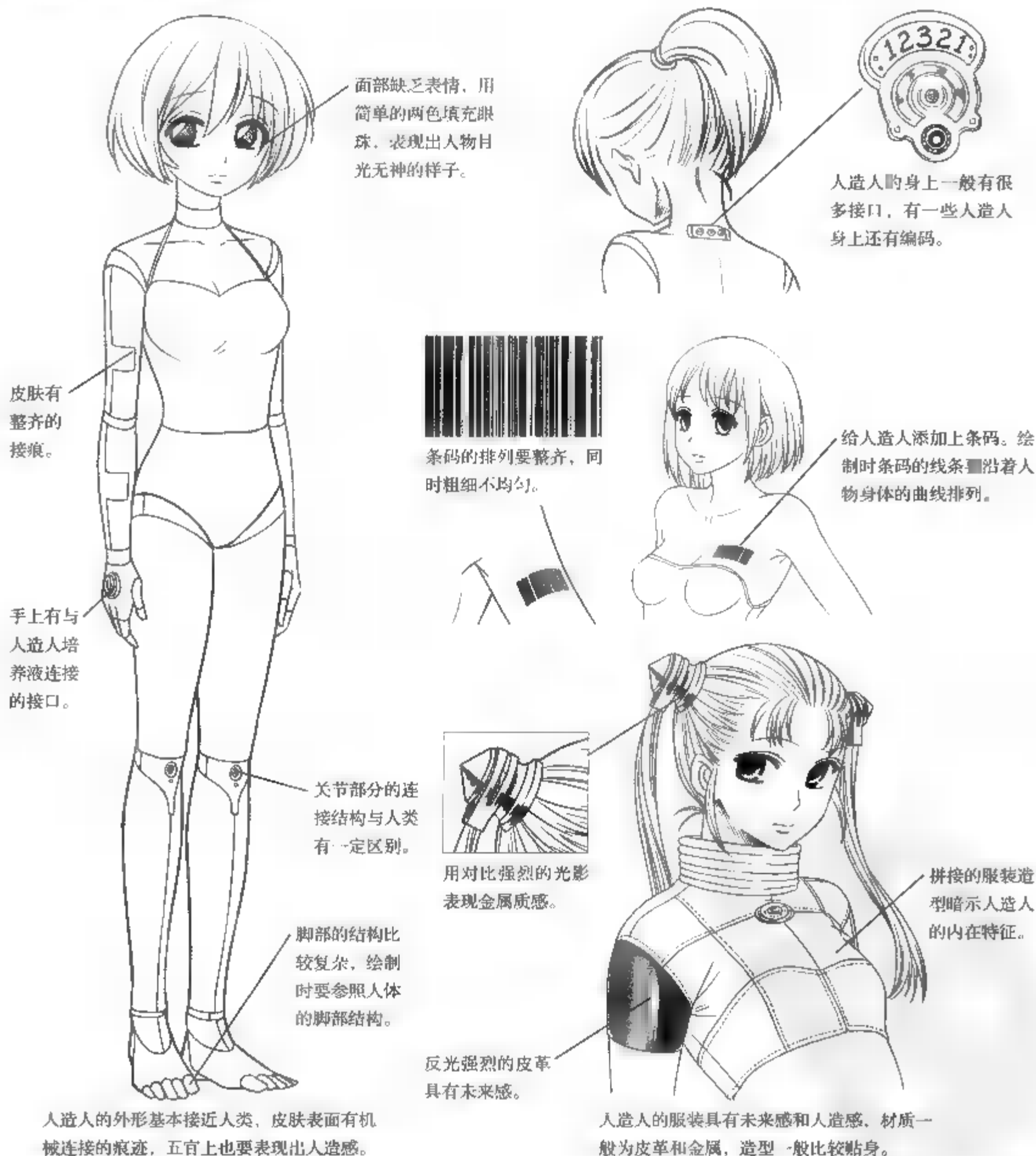

■ 2.2 人造人

在科学幻想漫画中，人造人的外形与普通人类基本接近，但身体上安装有机械部件，表情和动作与人类也有一定的差异。漫画故事中，人造人一般会具有感情，但表达能力不如人类，绘制时注意细节部分的处理。

人造人的外形要点

无表情

人造人一般面无表情，绘制时，眉毛的角度接近水平，眼睛保持无神状态，嘴角略微向下垂。

吃惊

表现人造人吃惊时，双眉微微向上抬起，视线转向令其吃惊的事物，眼珠内添加较小的高光点，嘴巴微微张开呈三角形。

疑问

人造人表现疑问的表情比较不明显，头部略微歪向一侧，嘴巴微张，成一个较小的圆圈。

生气

生气时，眉梢向上扬起，眼珠向上集中，嘴巴紧抿，嘴角向下弯。

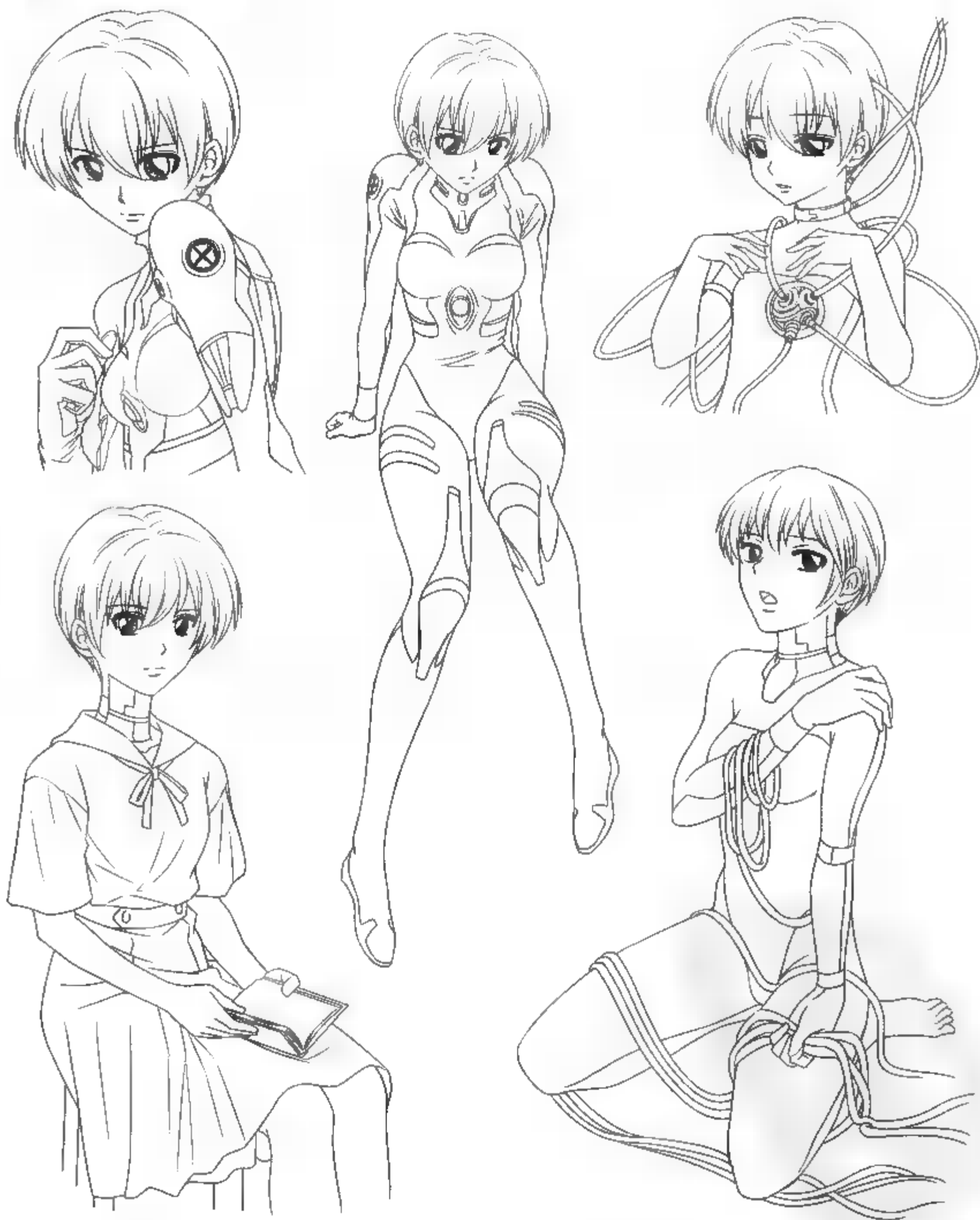
悲伤

悲伤时，眉头皱起，眉梢向下，眼睛半睁，嘴巴微微张开，头发微微飘起增强人物的悲伤情绪。

喜悦

人造人表现喜悦的心情时，眉眼向外舒展，嘴角成一条直线，并强调嘴角，表现出微笑的表情。

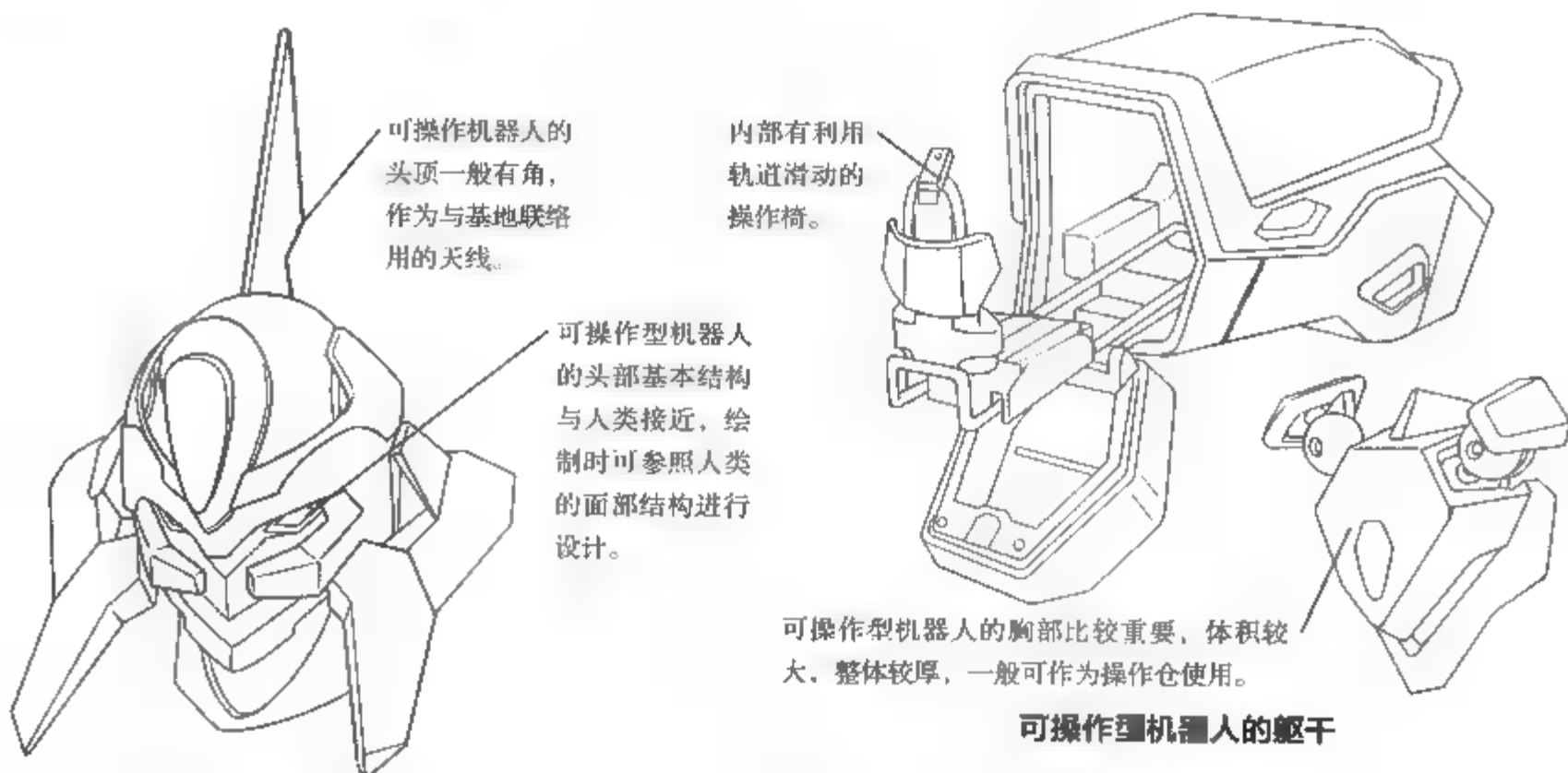
非人类角色的设计要点

科学幻想漫画中的非人类角色主要是指不具备生命的机器人，主要包括可操作型机器人和自主意识型机器人。

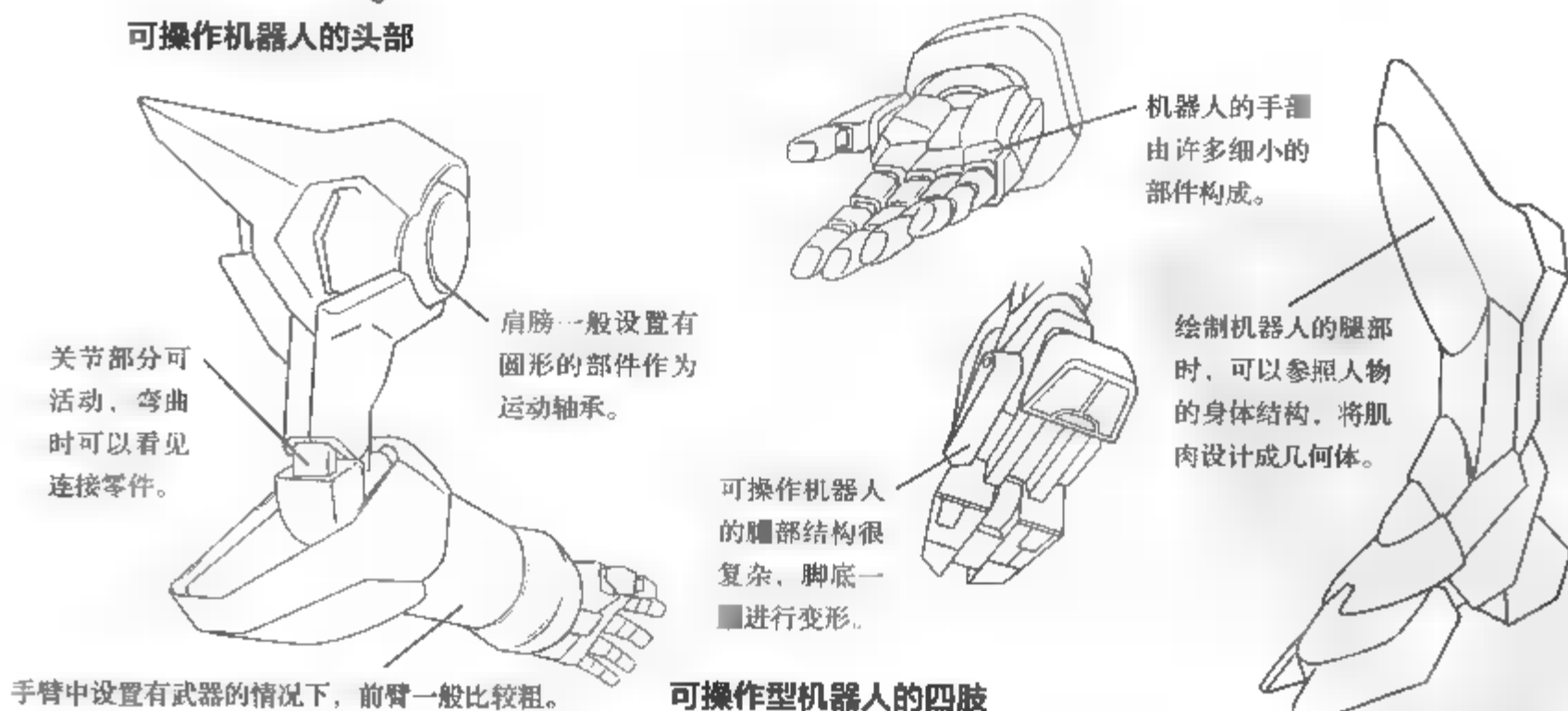
● 3.1 可操作型机器人

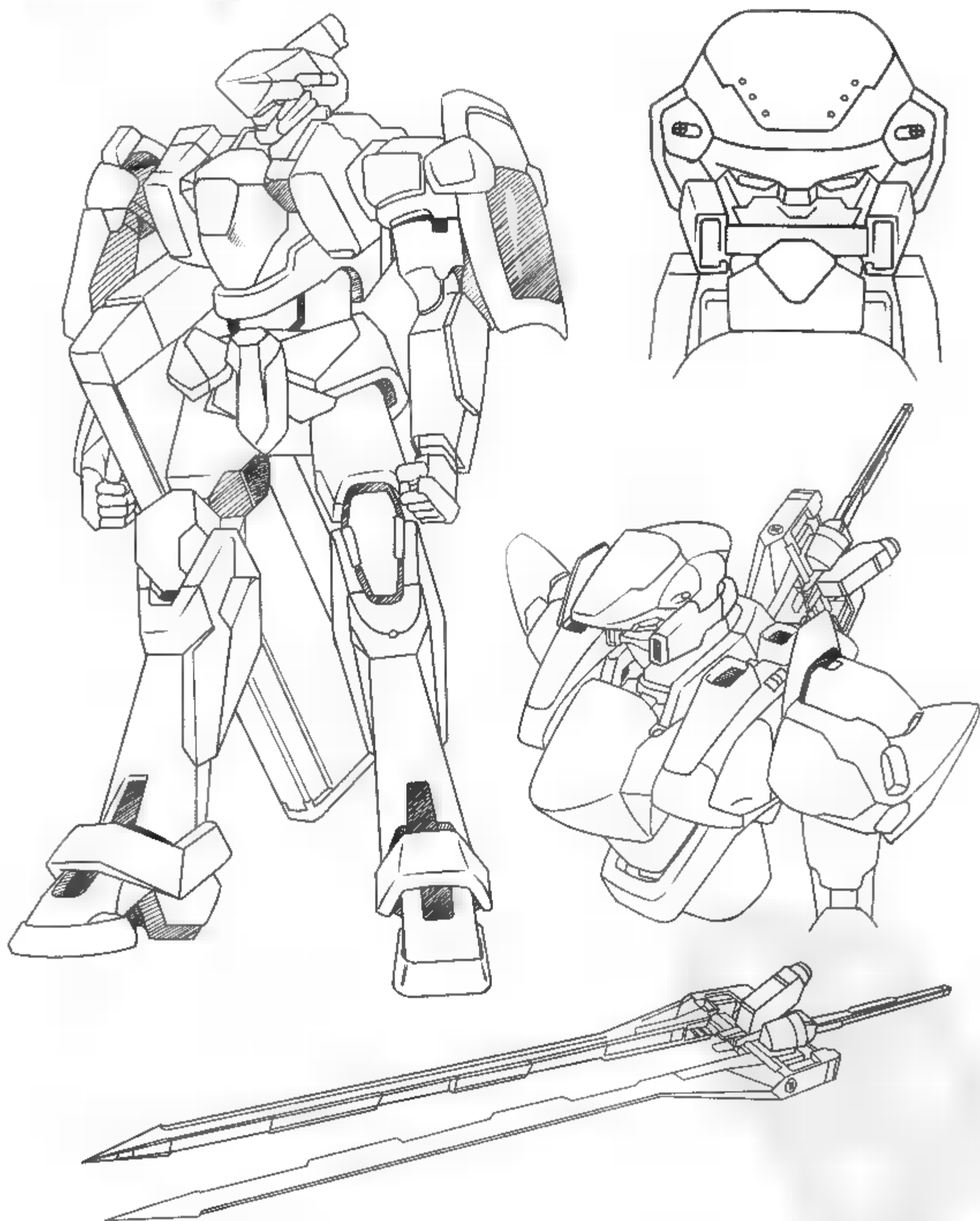
可操作型机器人整体机械感较强，体积很大，包括可供驾驶员乘坐的操作仓。可操作型机器人的外形比较规则，多为直线和圆滑的曲线，绘制时可以使用直尺和圆规等辅助工具进行。

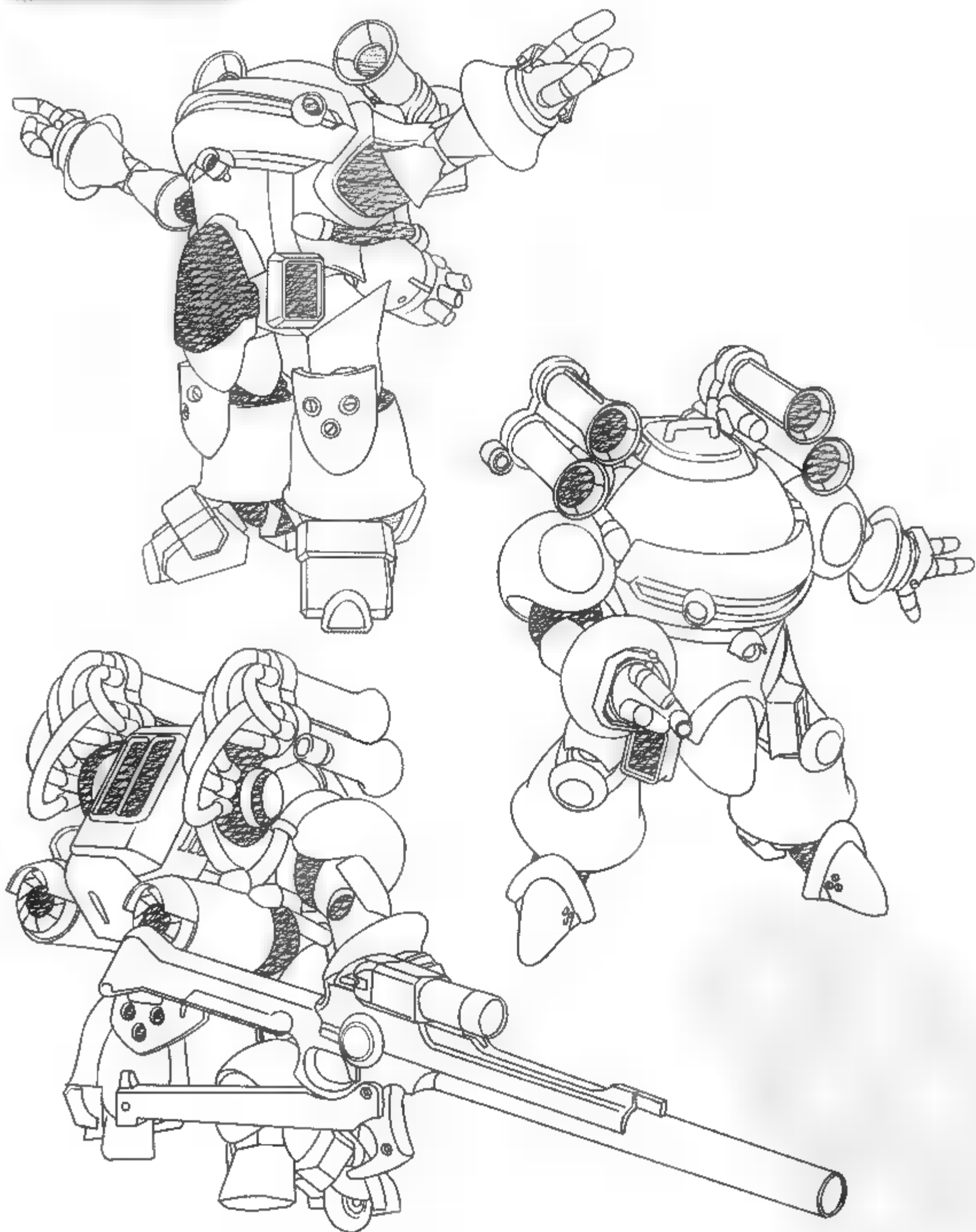
可操作型机器人的外形特征

可操作机器人的头部

3.2 自我意识型机器人

自我意识型机器人是指根据一定的程序可以自主进行行动的机器人，在漫画中也有很多可以完全按照自己的意识行动的机器人，这类机器人的外形一般同时具有人与机器的特征。

自我意识型机器人的外形特征

在漫画故事中，自我意识型机器人的外形与人类接近，绘制时要以人类的头部作为基础。

机器人一般不具有感情，面部表情更加冷漠，眼睛比较无神，脸部具有一些机械的细节。

为整个头部添加更多的机械部件，用机械零件代替耳朵等器官，突出角色的机器人特征。

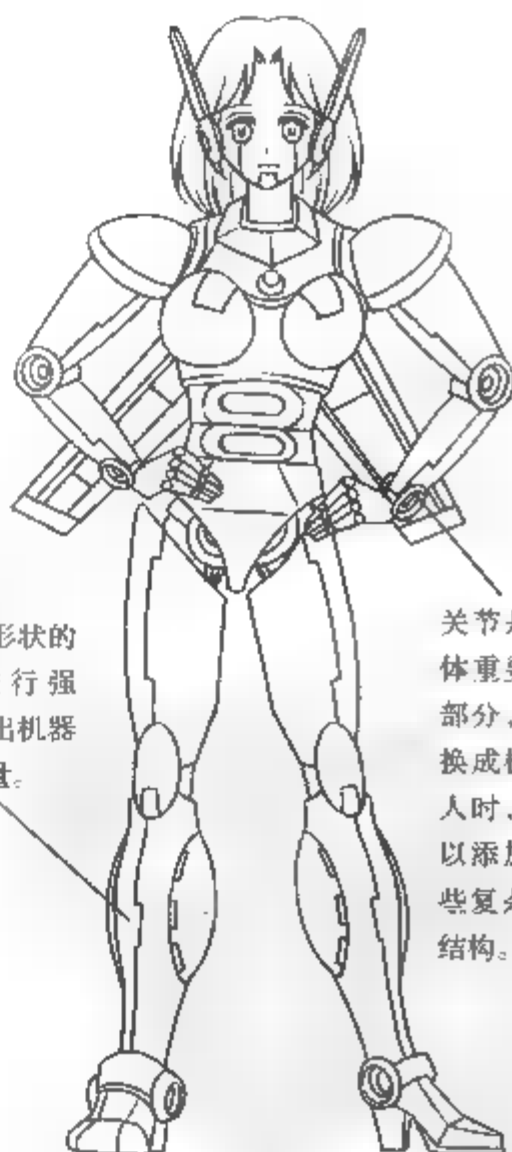

这是普通的女性人体。

人物的四肢可以变形为圆柱体。

关节等部分可以变为球体，连接四肢。

对几何形状的四肢进行强化，突出机器人的力量。

关节是人体重要的部分，转换成机器人时，可以添加一些复杂的结构。

绘制外形接近人类的机器人时，形体要以人类的身体作为创作基础。

按照人体的基本结构，将人物的身体进行划分，变成由多个几何体构成的组合。

在几何形状的身体上进一步添加机械元素，强化机器人的属性特性。

战斗型机器人

为了战斗而制造的机器人，机体除了基本结构类似人类外，基本材质和构成都是为了战斗服务，四肢等得到强化，脸部也不一定需要设计成人类的模样。

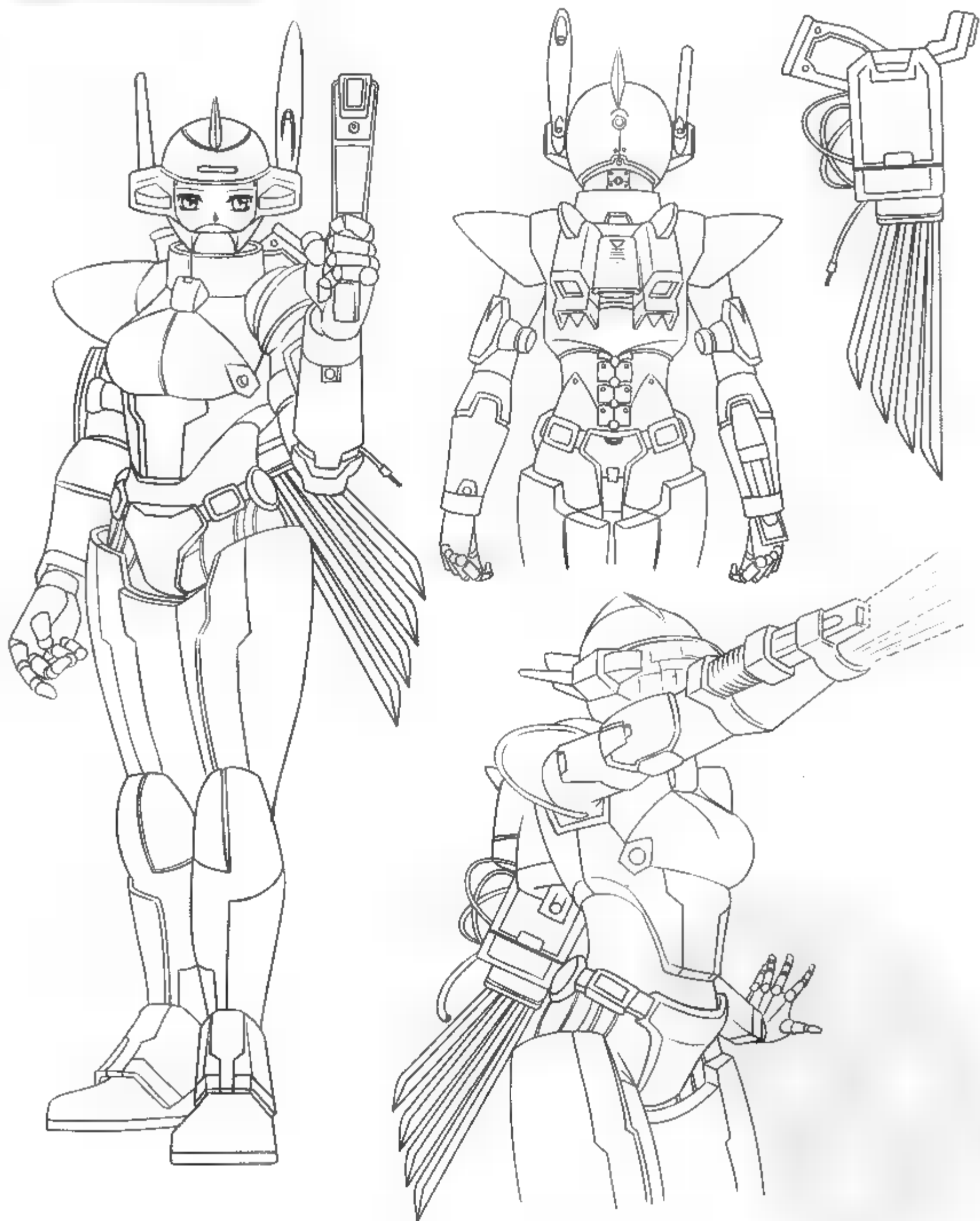

服务型机器人

人型机器人

当故事背景设定为科技高度发达的时代时，漫画中会出现外表与人类极为接近的机器人，这类机器人一般只有在打开机体时才能看到与人类的差异。

Chapter 10

欧洲宫廷类漫画的角色设计

欧洲宫廷漫画主要是描写欧洲古代贵族之间发生的故事,多以感情和历史题材为主,上至王公贵族,下到平民百姓,人物的阶层多样,角色的类型繁多,描绘时注意从服装配饰上表现出人物的不同身份。

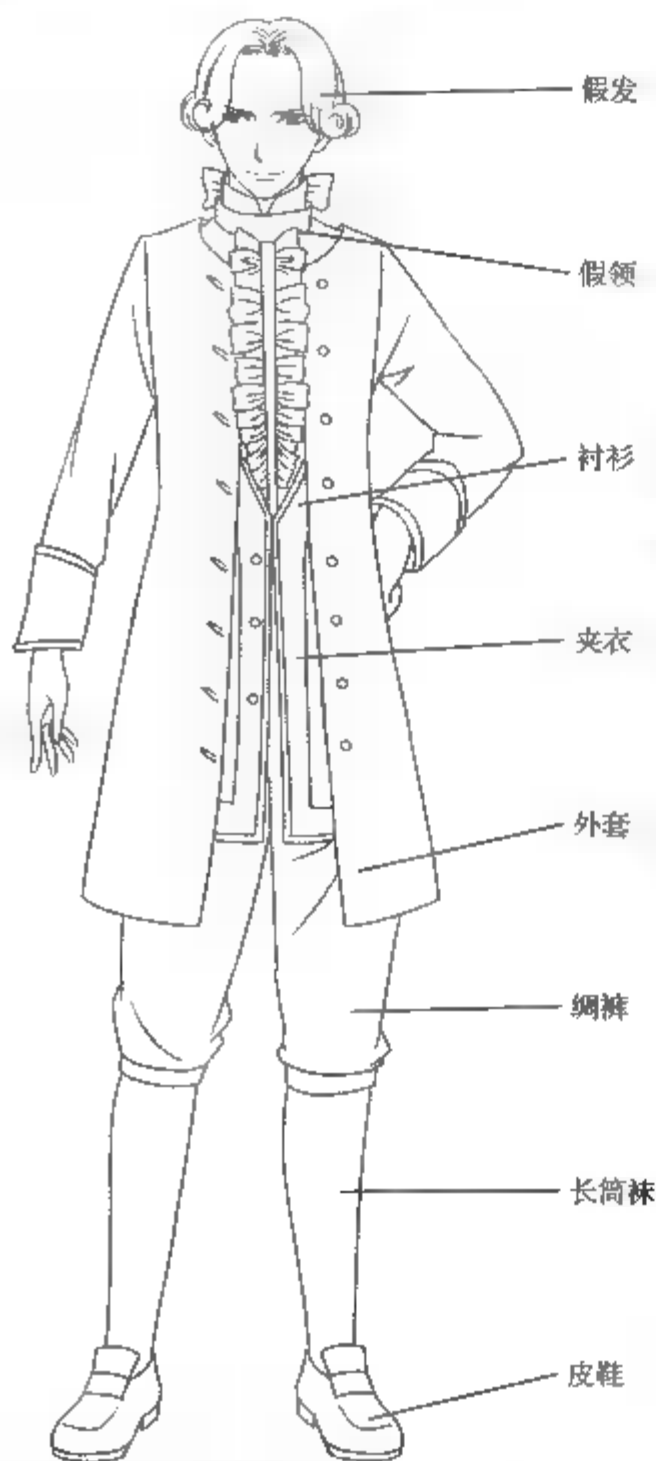
贵族角色的设计要点

贵族角色是宫廷漫画中比较重要的角色，人物一般相貌俊美、服饰华丽。

1.1 王公贵族

王公贵族一般指上流社会的男性角色，这类人物的服装构成比较固定，行为举止比较优雅，但在宫廷漫画中也经常作为反面角色出现。

王宫贵族的外形要点

欧洲古代的男性贵族普遍穿着样式固定的宫廷服装作为外出时的正装。

假发

上层社会的贵族中流行佩戴假发，年长地位高的贵族的假发厚而长，一般的贵族则使用两侧向上卷起的短假发。

假发袋

如果假发与真发的颜色不同，在佩戴假发后，可以将真发梳成马尾放在假发袋中。

衬衫

衬衫的衣领为立起的高领，对襟部分一般装饰有花边。

夹衣

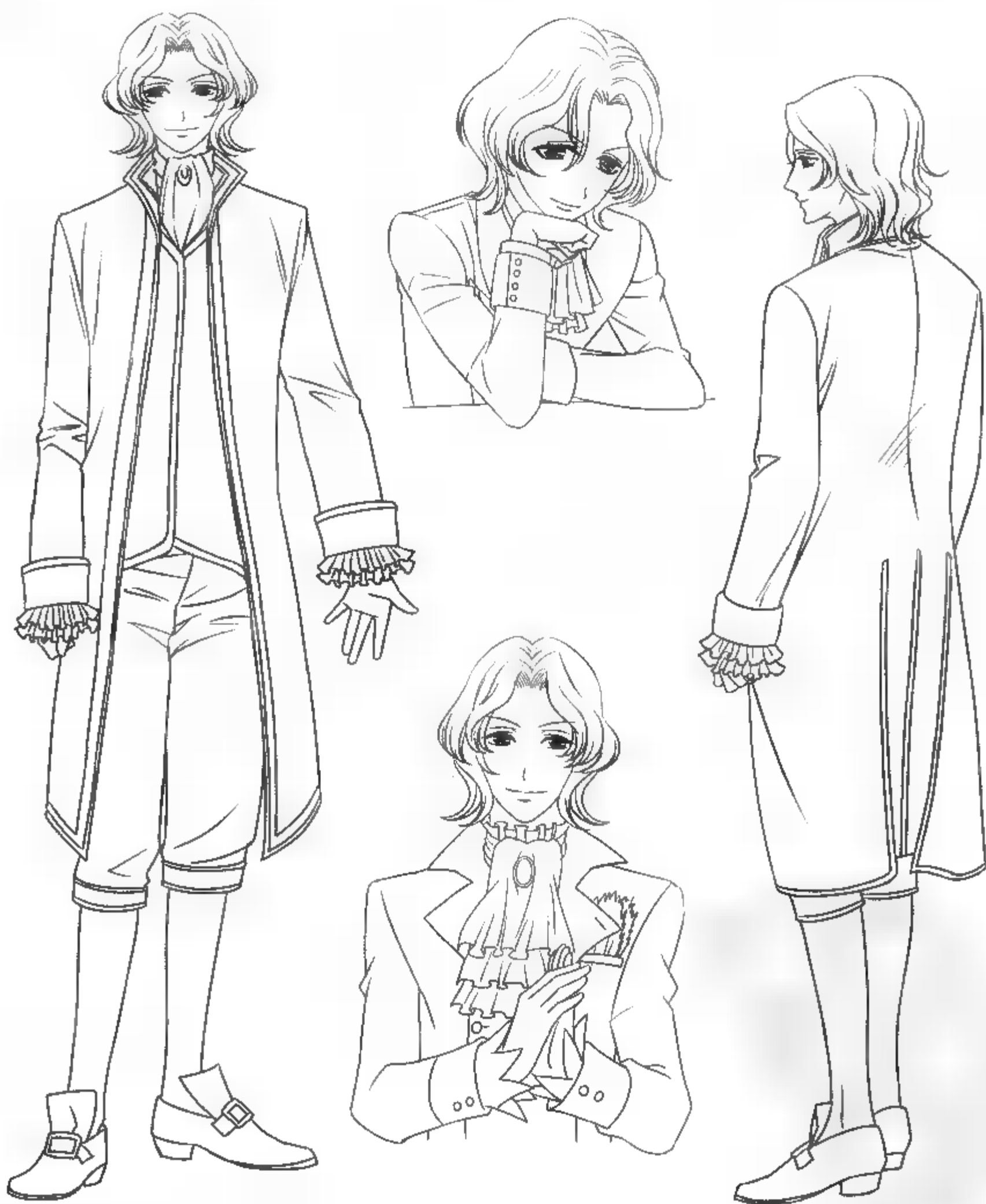
穿在外套和衬衫之间的薄衬衫，比外套略短。

外套的纽扣一般作为装饰，而不会扣起。

裤子的长度到膝盖。

外套和裤子

1.2 公主千金

欧洲宫廷漫画中的女主角大多为公主或贵族千金，这类角色相貌美丽、身材姣好，服饰华美，气质优雅。设计这类女性角色时一定要注重细节的精致。

公主千金的外形要点

作为主要角色的公主千金面容姣好，相貌美丽，发型经过精心打理，发丝纤■疏畅。

眉毛纤细弯曲，眉梢向下，可以使人物看起来更加可爱。

睫毛很厚很长，要画出单根睫毛，每个睫毛形状规整纤细。

鼻子和嘴巴精致小巧，嘴唇线条流畅，用短线简单地表现出口红的质感。

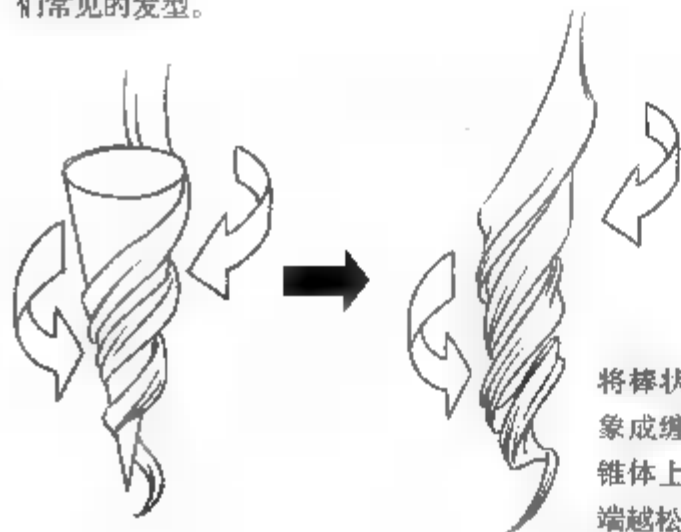
眼珠内部结构精细，利用星形或心形的高光突出人物的梦幻可爱的气质。

打理的非常整齐的棒状卷发是欧洲宫廷千金们常见的发型。

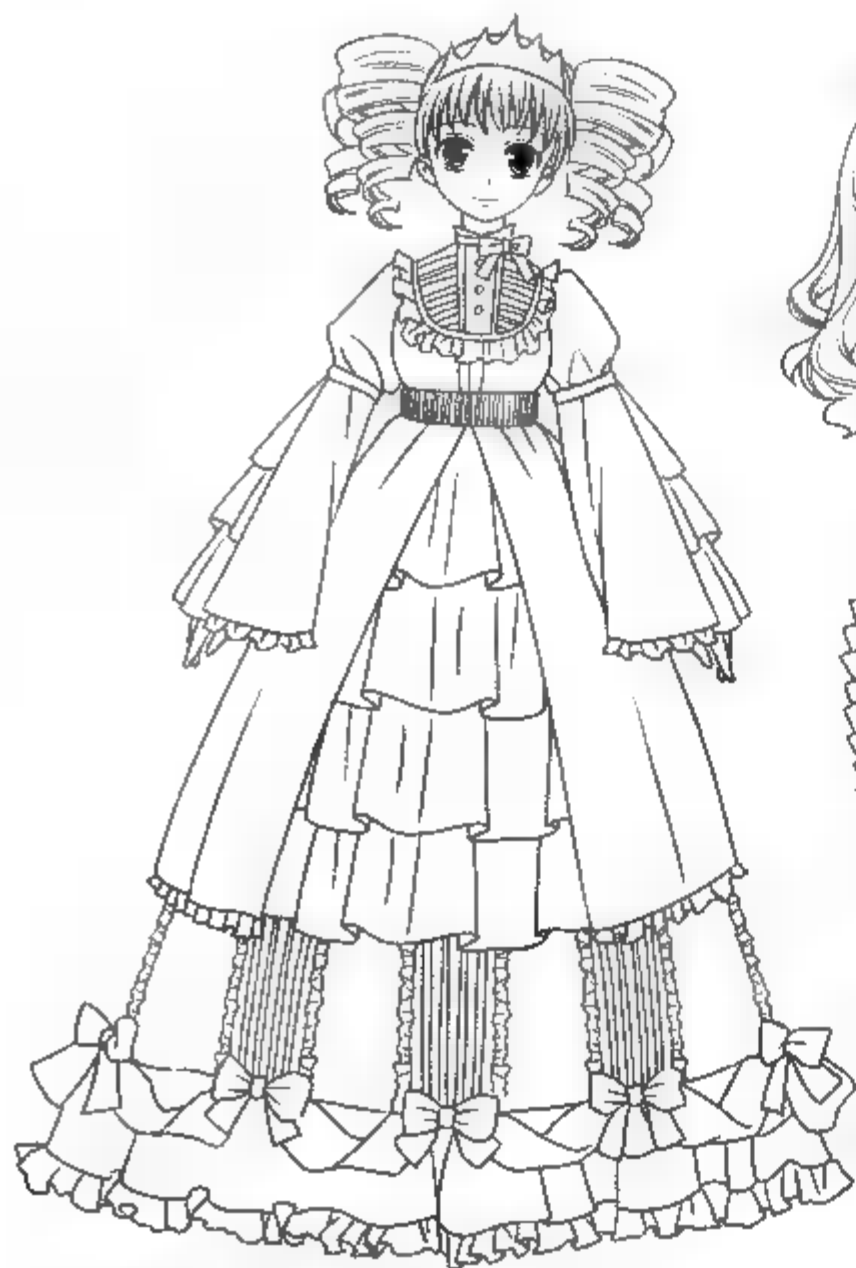
棒状卷发束成发辫时，因为发卷的遮挡，一■看不到发辫根部的结构。

将棒状卷发的发束想象成缠绕在倒置的圆锥体上，发束越到末端越松散。

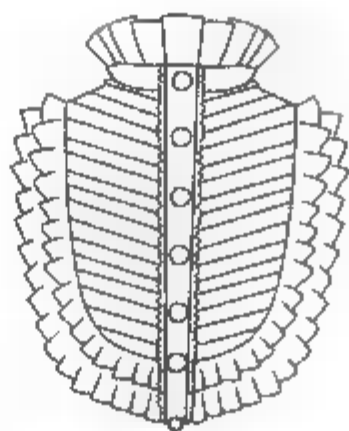
顺滑自然的直发一般用来设计性格温柔或身体虚弱的公主千金角色。

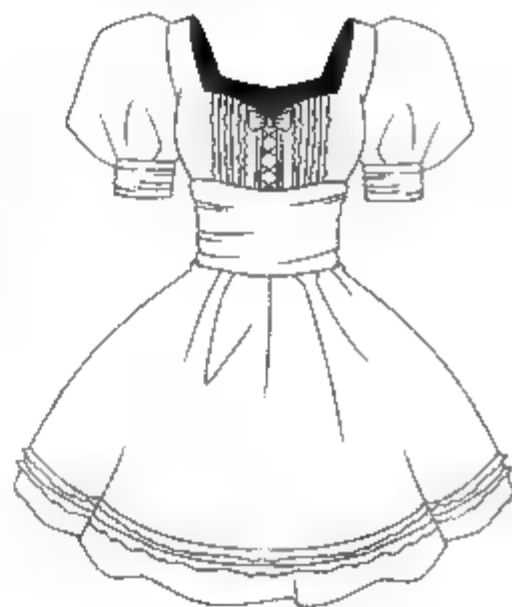
王冠

公主角色的王冠一般比较小，样式精致可爱。戴在头上时，底部边缘会被刘海部分的头发遮挡住。

假领

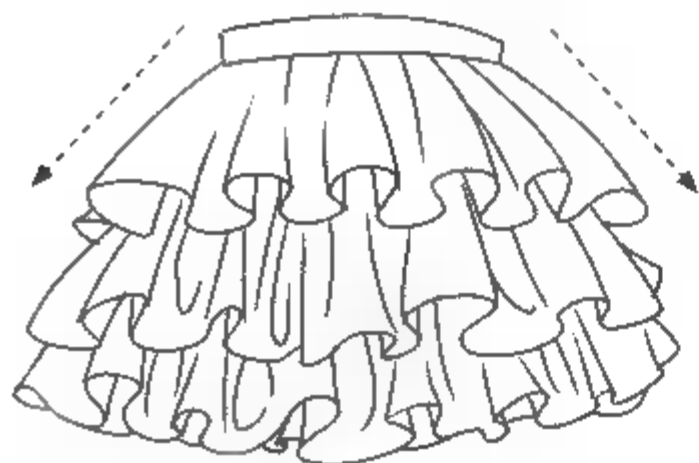
单独佩戴的假领，一般穿在连衣裙的外侧，边缘装饰有多层花边。

束腰连身裙

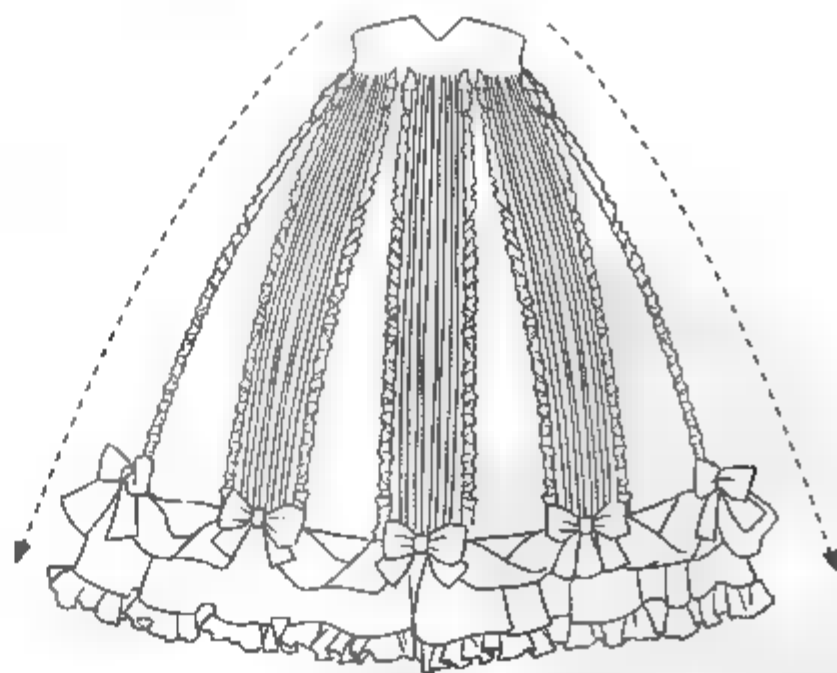
穿在外侧的连衣裙，腰部紧紧束起，突出胸部，一般为短袖，另外还需要佩戴更加华丽的假袖。

贵族少女的服装华丽繁琐，层次较多，细节精致。绘制时注意装饰要有疏有密、层次分明，结构清晰。

衬裙

衬裙一般由很多层缝纫成大花边的布料组成，作用是支撑起外裙，使裙子形状膨大，从而让女性的腰部看起来更加纤细。

外裙

外裙呈吊钟形，公主和贵族千金们的裙子上会有非常华丽的装饰。

公主千金们的坐姿优雅，坐在沙发或贵妃椅上时，身体靠向一侧，一只手臂支撑在扶手上，另一只手搭在支撑手的前臂上，上半身自然倾斜，膝盖并拢。

提裙礼是贵族女性的见面礼仪，双手将裙子的中间部分向上提起，头部轻点作为招呼。长裙两侧被提起，裙摆呈一个兜状。

长裙裙摆的衣褶以手提部分为起点向两侧散开。

在跳舞或快步走路时，为了避免被长裙绊倒，公主千金们会用一只手提起裙摆，另一只手臂微微抬起保持身体平衡。绘制时注意被提起的裙摆呈波浪形弯曲。

手臂自然抬起。

外裙被提起时，裙摆处会露出衬裙的边缘。

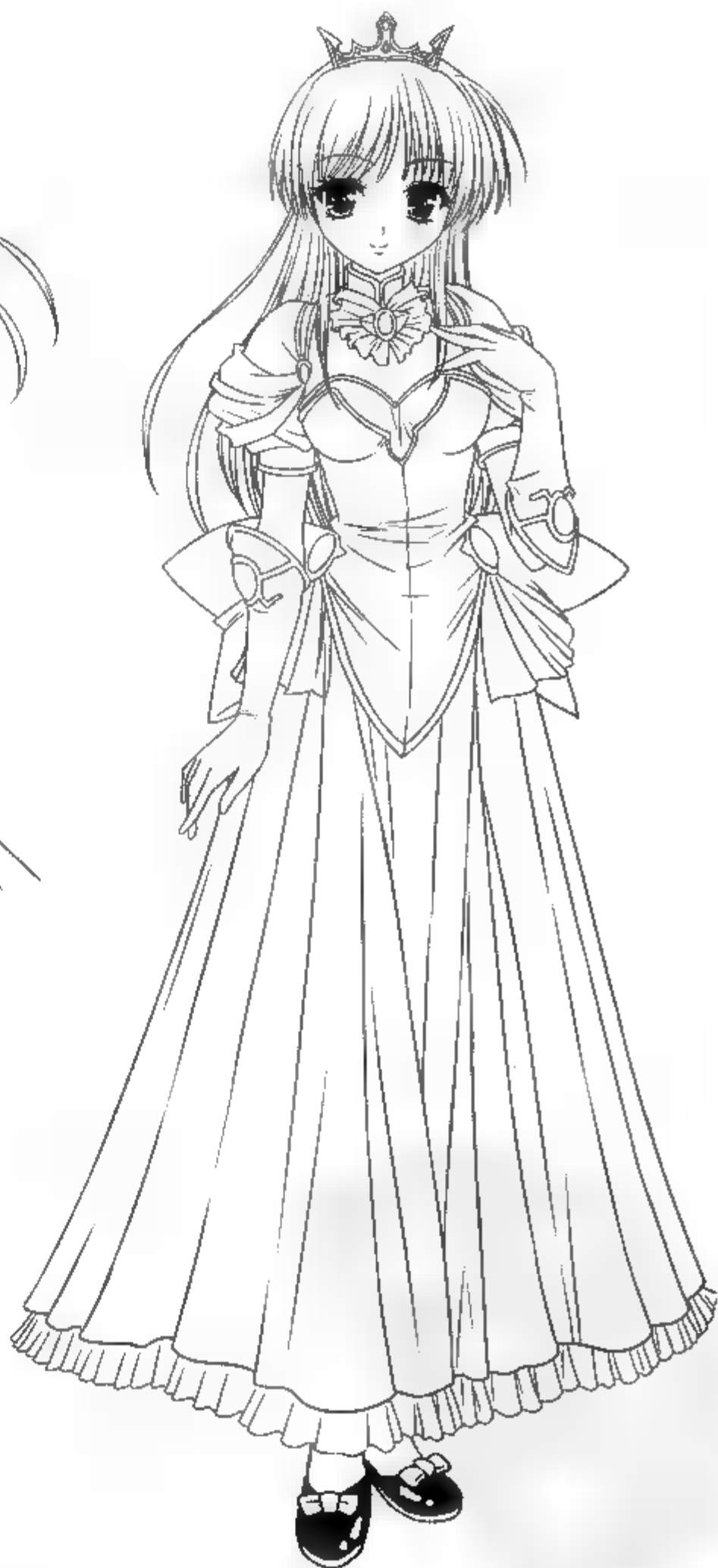
肩膀略微向上耸起。

手臂在手肘处微微向内弯曲。

公主千金在站立时，身体保持端正挺直，肩膀保持紧张感微微耸起，双臂靠近身体，双手在身前交叠，给人非常文静的印象。

1.3 骑士护卫

骑士护卫在欧洲宫廷漫画中很重要,大部分时候是作为主要人物出现,这类人物一般相貌英俊、勇敢善战。设计骑士护卫时要重点注意人物盔甲的描画。

骑士护卫的外形要点

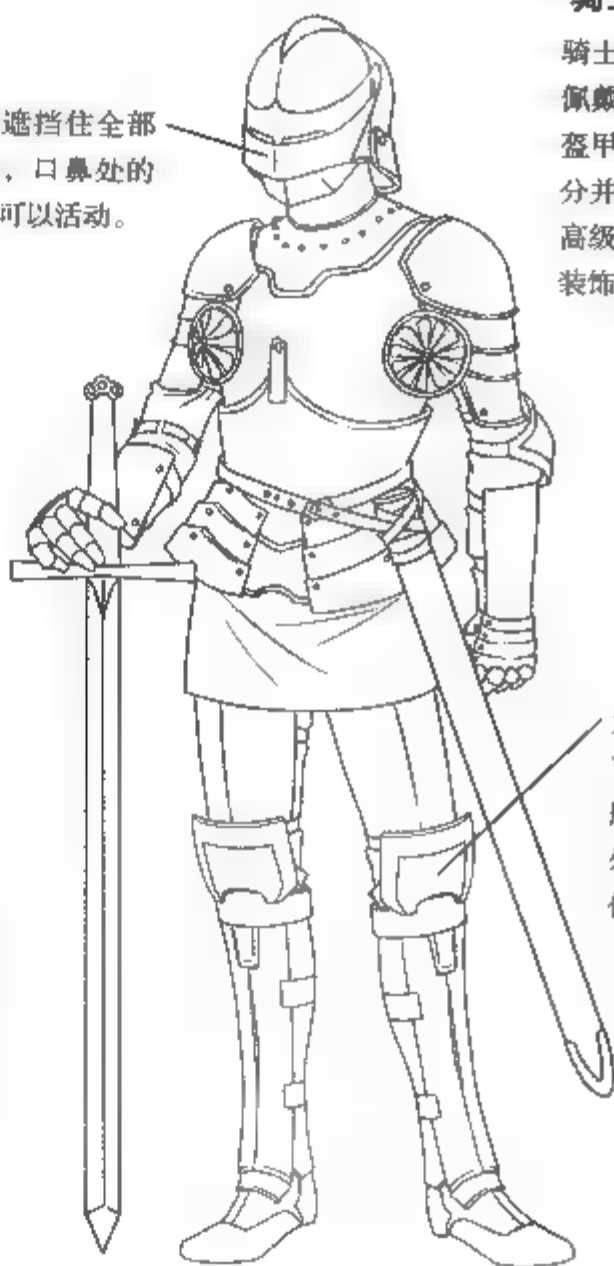
套头衫带有帽子,在佩戴头盔的时候可以避免头盔与面部的摩擦。

贴身盔甲一般由细小的锁链编织而成,防御性能较强,这种服饰一般只有等级较高的战士才能穿着。

骑士护卫的日常装束

骑士护卫平时一般穿着简单的套头长衫,用腰带束起,下身穿着样式简单的布裤,脚上是方便行动的长筒皮靴。

头盔遮挡住全部头部,口鼻处的甲片可以活动。

骑士护卫的战斗装束

骑士护卫在战斗时会全身佩戴由铁板制成的盔甲,盔甲保护着身体的要害部分并有很多装饰,身份越高级的骑士,盔甲样式和装饰越华丽繁缛。

为了能够自由活动关节,这部分盔甲一般由皮革制成,因此外侧要另外添加甲片作为额外的保护。

骑士护卫的武器

需要双手才能挥舞的大剑是马下战斗时的主要武器。这种大剑的剑柄较长,护手较宽。

大剑

长枪

长枪是进行马上作战时的重要武器,长枪的前段长度很长,枪头部分由金属制成,主体为木质,护手上有纹理装饰。

骑士授勋时，要跪在君主面前的跪垫上，头部低垂，上身挺直，双手放在身前。君主会用长剑的中间部分轻触骑士的肩膀。

上身与大腿与小腿部分所呈的角度接近直角。

手臂自然垂在身前。

战斗受伤或疲惫时，骑士会单膝跪在地上，用插在■上的宝剑支撑身体。

一只手握住剑柄中间，另一只手扶在剑柄的尾端支撑身体。

使用弓箭时，人物身体侧向惯用手的一侧，用惯用手拉住弓弦，另一只手握住弓身。刻画拉弓射箭时一般会用较大的透视角度突出人物的气势。

因为透视关系，手臂变短。

后撤的身体表现人物正在防御。

拔剑防御时，双腿叉开，身体后撤，剑身向上倾斜。

平民角色的设计要点

在宫廷漫画中,平民一般作为次要角色或配角存在。设计角色的时候,要注意服装配饰要符合人物身份。

2.1 商人

在古代的欧洲,平民是不可以随便做衣服的,所以即便是生活比较富裕的商人穿着打扮一般也很普通。

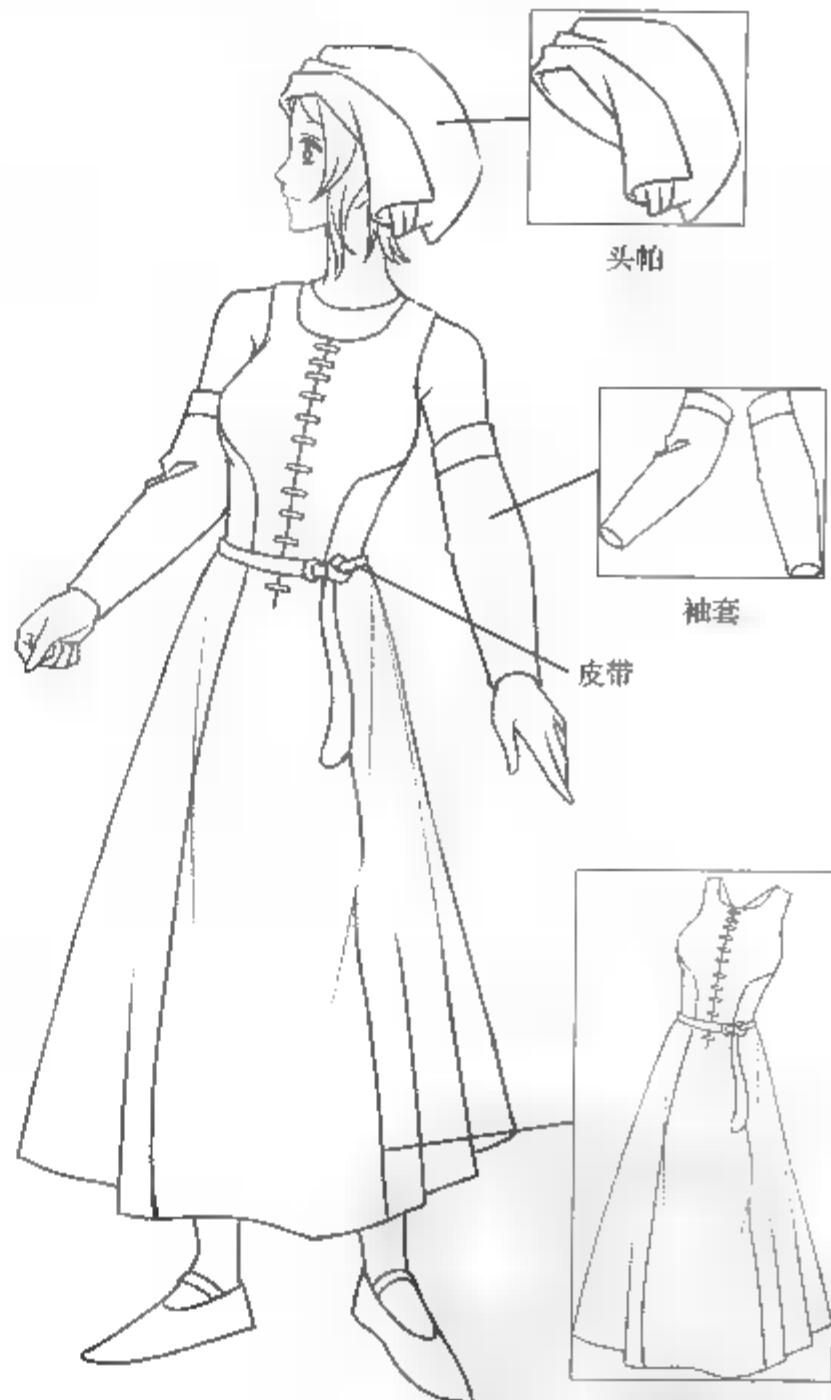
商人的外形要点

古代欧洲平民的生活比较朴素,一般不会对服装上添加多余的装饰。

男性商人的打扮

男性商人们一般头戴没有帽檐的硬边毡帽,身穿由羊毛等制成的贴身窄袖厚布半长套衫,脚上穿着皮质的尖头鞋,注意平民的鞋头不要设计得过长过尖。

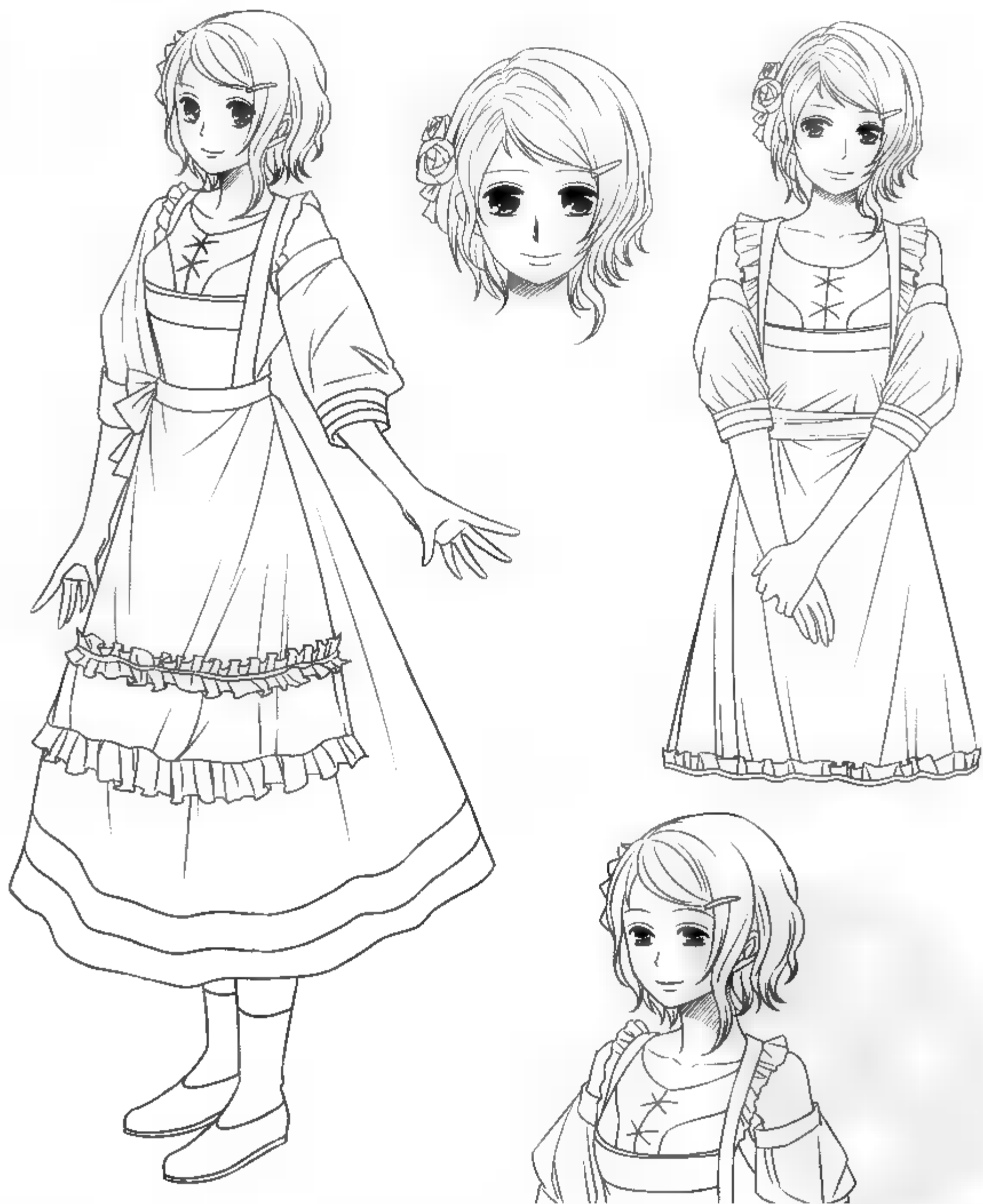

古典连身裙

外套的裙子里一般会有几层衬裙,可以使裙子膨胀起来,显得女性的腰部更加纤细。

女性商人的打扮

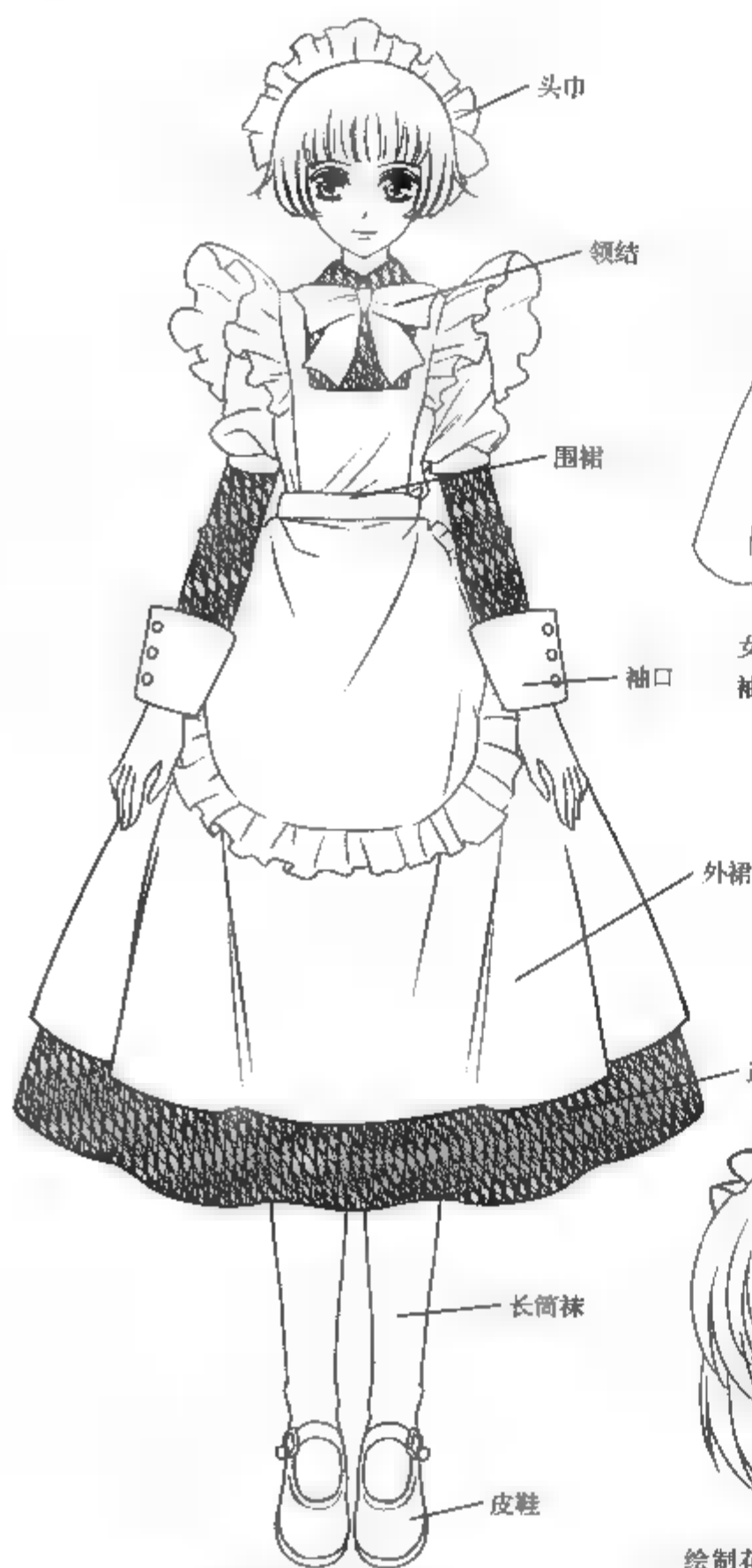
女性商人们一般用朴素的头帕裹住头发,但在漫画中为了人物的美观有时可以省略。袖套是与连身裙分开的独立部分,连身裙呈筒形,穿着时会用皮带将裙摆在腰间束起。

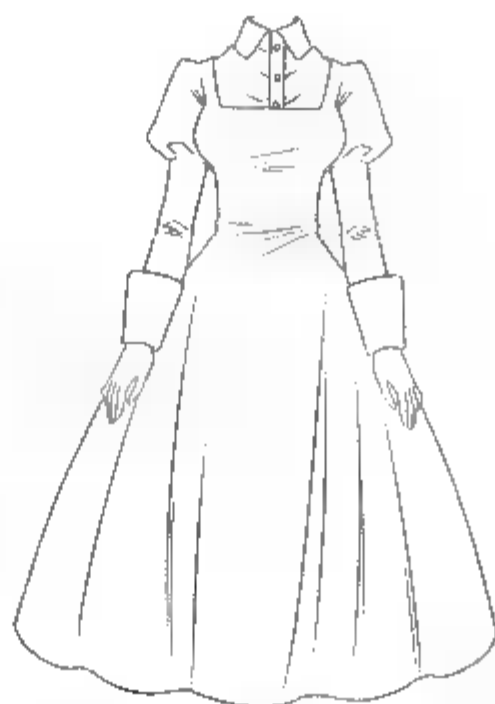
2.2 女仆

与现在定义的女仆不同,在欧洲宫廷漫画中,女仆的形象比较端正,服装样式保守。绘制这类角色时要注意表现出人物的气质。

女仆的外形要点

欧洲宫廷漫画中的女仆服装比较保守,颜色多为深色,身体露出的部分比较少。

女仆的连身裙一般为深色的长袖,裙摆基本长过膝盖。

女仆的围裙肩带在背后成交叉形,并将腰带扎成一个较大的蝴蝶结。

绘制花边位于头带两侧的头巾时,注意前侧花边对后侧花边的遮量。

绘制花边位于头带上方的头巾时,注意花边越向两侧越小,而花边的褶皱越密集。

女仆在请安时使用提裙礼。行礼时，双手提起裙摆，身体微微向前倾斜，双膝前后交叉。

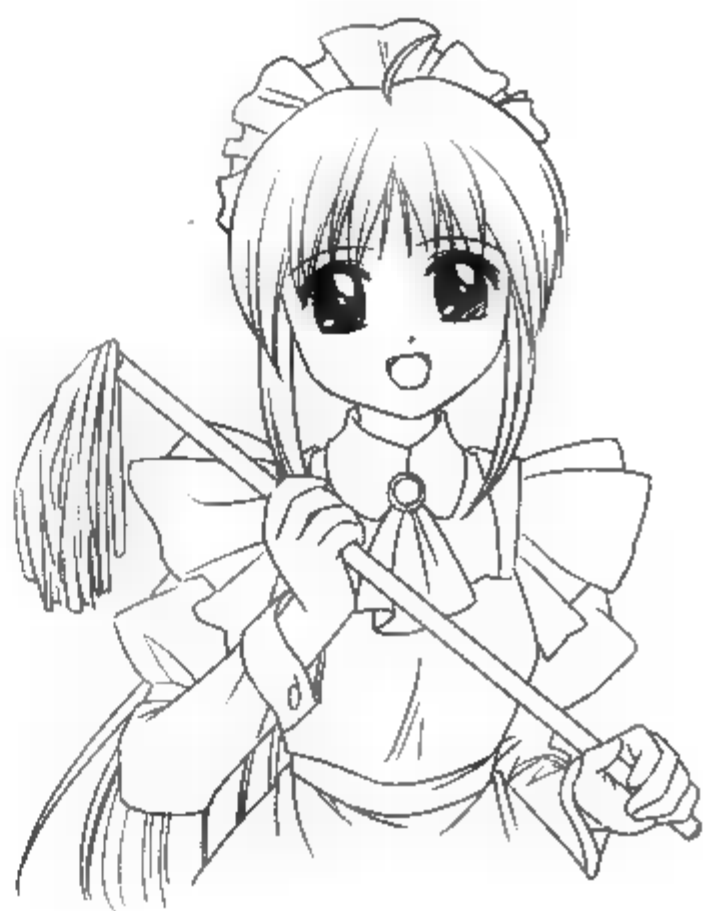
女仆在等待主人召唤时，站姿格外端正，表情也比较严肃，上半身挺直，双手放在身体的前方。

端送各种物品是女仆常见的动作，根据端着物品不同，人物的身体动作也有所不一样，绘制时要根据具体情况把握细节差异。

2.3 农民

在古代欧洲,农民过着自给自足的生活,服装大部分也都是自己制作的,因此做工和样式都比较简单,同时比较重视实用性。

农民的外形要点

男性农民的打扮

男性农民上身一般穿着夹襟短外套,因为要下田地工作,因此裤腿都比较短,裤子内里会穿上很长的长筒袜用于保暖。鞋子多为不透水皮制材料,有些也会使用柳木制作木鞋。

女性农民的打扮

女性农民一般在毛料制作的古典连身裙外加上围裙,连身裙和围裙上有简单的花纹,头巾与披肩一般为同一块布料。鞋子款式一般比较简单,多为平底鞋。

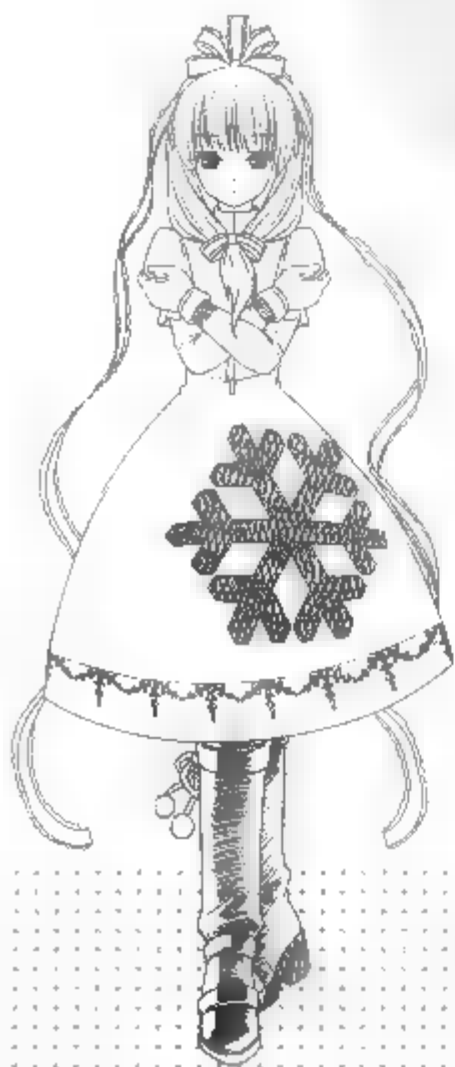

Chapter 11

可爱拟人类漫画的角色设计

拟人漫画是近几年出现的漫画类型,因为可爱的风格和轻松的内容受到广大漫画爱好者的欢迎。设计拟人角色时要仔细地分析被拟事物的特征,提取被拟事物的重点,加入到设计人物的要素中去,使读者能够认同创作的拟人角色。

生物拟人角色的设计要点

生物拟人角色是指将动物、植物等有生命的物体进行拟人创作而得到的人物,绘制时注意在人物外形和性格上保留原生物的特征。

● 1.1 动物拟人角色

绘制动物拟人角色时可以在外形上保留原动物的身体特征,也可以使拟人角色的服装纹样与原动物的毛皮花纹相一致。除了外形,拟人角色的性格也要依据原动物进行设计。

动物拟人角色的外形特征

蝴蝶形的头饰

动物拟人时,可以将动物本身的剪影作为饰物佩戴在角色身上。

狗耳朵

创作时,还可以直接保留原动物身上的部分结构用在拟人角色身上。

长在耳朵位置的翅膀

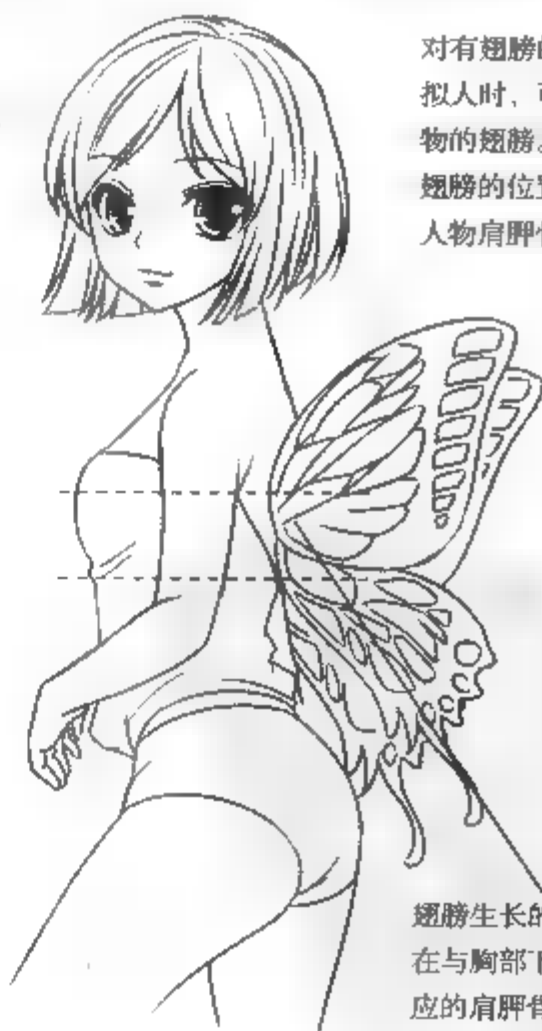
将动物身上最重要的特征作为突出元素用在拟人角色身上。

尾巴的根部

尾巴的根部位于臀部中间略微向上的位置。

大部分动物都有尾巴,因此绘制拟人角色时保留动物的尾巴是最简单明了的方法。绘制尾巴时要注意尾巴的生长位置和对尾巴质感的表现。

对有翅膀的动物进行拟人时,可以保留动物的翅膀。绘制时,翅膀的位置大概位于人物肩胛骨的附近。

翅膀生长的位置大约在与胸部下半部分对应的肩胛骨上。

小狗的性格忠诚认真，设计成拟人角色时注意人物五官要端正，眉梢眼角向上挑起，给人精神自信的印象。

白兔给人温柔可爱的印象，所以在设计拟人角色时，大大的眼睛可以突出可爱的特征，下垂的眉梢和眼角则表现了人物温柔和善的性格。

虎牙表现人物的猛兽特征。

老虎是凶猛的动物，也给人充满活力的印象，绘制拟人角色时可以采用圆脸大眼睛的活泼人物形象，同时又突出表现了被拟动物的性格特征。

狐狸在人们的意识中是一种聪明妩媚的动物。绘制拟人角色时，采用尖脸略微细长的眼睛使人物看起来更加成熟，嘴角略带笑容凸显人物深藏不露的性格。

眨眼的动作表现了猫咪调皮淘气的性格。

弯曲的手指模仿猫咪的爪子，舔手的动作也是在模仿猫咪的常见姿势。

拟人角色的动作也要与被拟动物的相似，绘制姿态动作时可以参考动物们的常见习性。

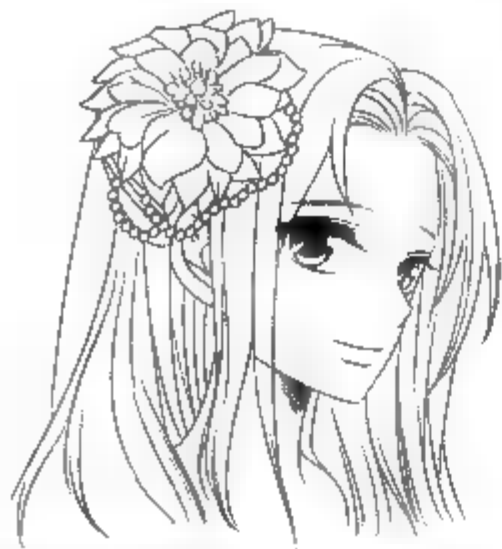

1.2 植物拟人角色

植物的种类繁多、品种多样,绘制植物拟人角色时要注意从植物的外形、生长环境、属性和花语等几个方面进行分析,提取元素进行拟人设计。

拟人角色的外形特征

在植物拟人角色的头发上佩戴装饰有被拟植物花朵的头饰。

将人物头发的质感描绘成植物的质感,主要适用于蕨类的植物。

将人物的头发形状直接描绘成被拟植物的花朵。

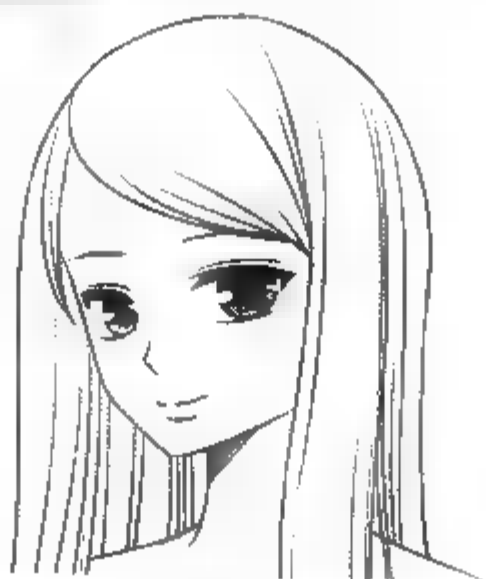
绘制植物拟人角色的时候,可以根据植物给人的印象设计服装。比如牡丹给人雍容华贵的印象,设计牡丹拟人角色时便可以采用层次较多、样式复古的华丽服饰,同时在服装上画出牡丹纹样,直接体现人物的特征。

绘制花朵拟人角色时,可以直接将具有突出特征的花瓣设计成人物的衣裙,使拟人角色看起来很特别,能使读者印象深刻。

树拟人

花拟人

果实拟人

人们对不同的植物有着不同的印象，绘制拟人角色时可以根据人们的惯有印象对植物拟人角色的总体形象进行定位，比如大树给人可靠的感觉，可以绘制成严肃成熟的男性；鲜花娇媚秀丽，可以设计成美丽的年轻女性；而果实代表未来和下一代，可以设计成小孩子的样子。

发梢内收的造型参考了郁金香层叠的花瓣。

郁金香拟人

参考郁金香高雅、富贵和神秘的花语，设计拟人角色时描绘成具有异国风情、气质神秘的魅力女性。

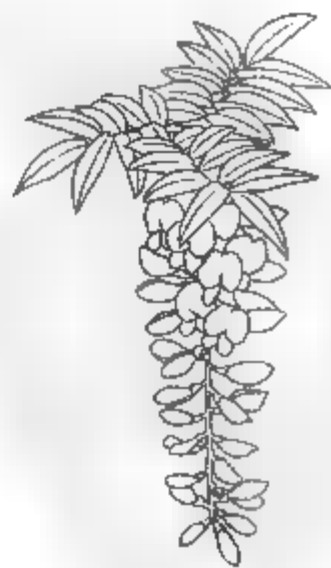

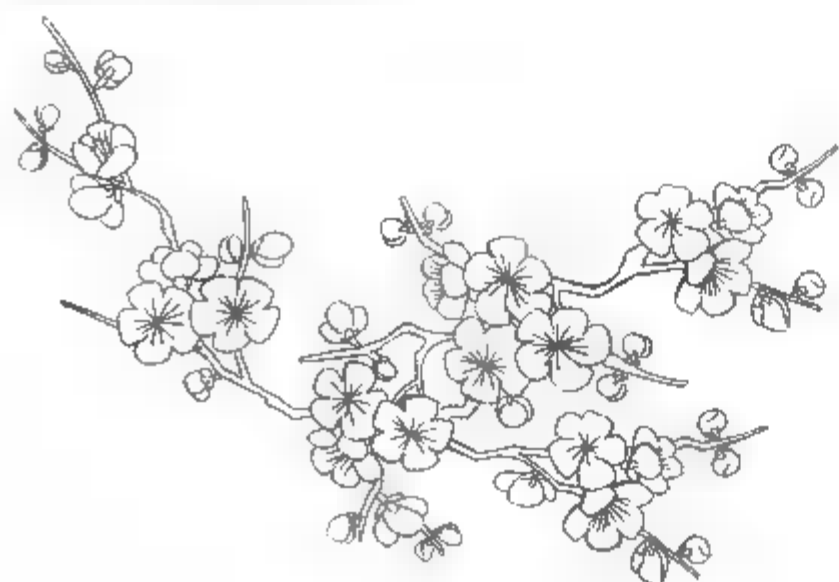
百合花拟人

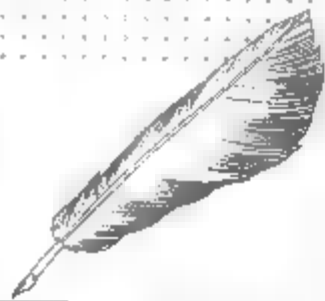

柔软多皱的轻纱象征着百合花洁白柔嫩的花瓣。

百合花代表着纯洁高雅，拟人时可以设计成身披轻纱的清秀美少女。

非生物拟人角色的设计要点

对非生物进行拟人创作时,需要对物品的用途和外形有所了解,从视觉和味觉两方面提取要素进行设计。

2.1 食物拟人角色

不同的食物有着不同的外形和味道,不同的食物也有着不同的特征和出产地区,因此设计食物拟人角色时不仅要从色香味三个基本感官体验出发,还要参考食物的历史和出产地等要素。

食物拟人角色的外形特征

草莓拟人

设计形状比较规整,可以让人一眼认出的食物,如水果蔬菜等食物时,可以将食物作为装饰添加在人物的服装或配饰上。

面条拟人

绘制外形不固定或具有半流动性的食物,如面条、奶油等时,可以将拟人角色的头发绘制成食物的形状作为代表特征。

高高吊起的眼角和尖锐的发梢凸显辣味的刺激。

绘制口味较重,如辛辣味道的食物时,可以将拟人角色设计成外表开朗、性格活泼火爆的少年角色。

包子拟人

设计具有典型形状的食物时,可以将人物的服装描画成食物本身的形状。

下垂的眼角和柔顺的长发表现食物鲜香可口的特征。

绘制口味清淡、味道鲜香的食物时,可以将拟人角色设计成外表清秀、性格柔和的美少女角色。

泡泡裙表现出包子的外形,裙子上扭转的衣纹象征包子的褶皱。

抹茶是日本的代表饮品。绘制拟人角色时，可以将人物设计成身穿和服、头戴和风样式的发饰。

小笼包是广受喜爱的中国美食，绘制拟人角色时，人物可以穿着旗袍，头发梳成具有中华特色的包包头，从而凸显角色的中国特色。

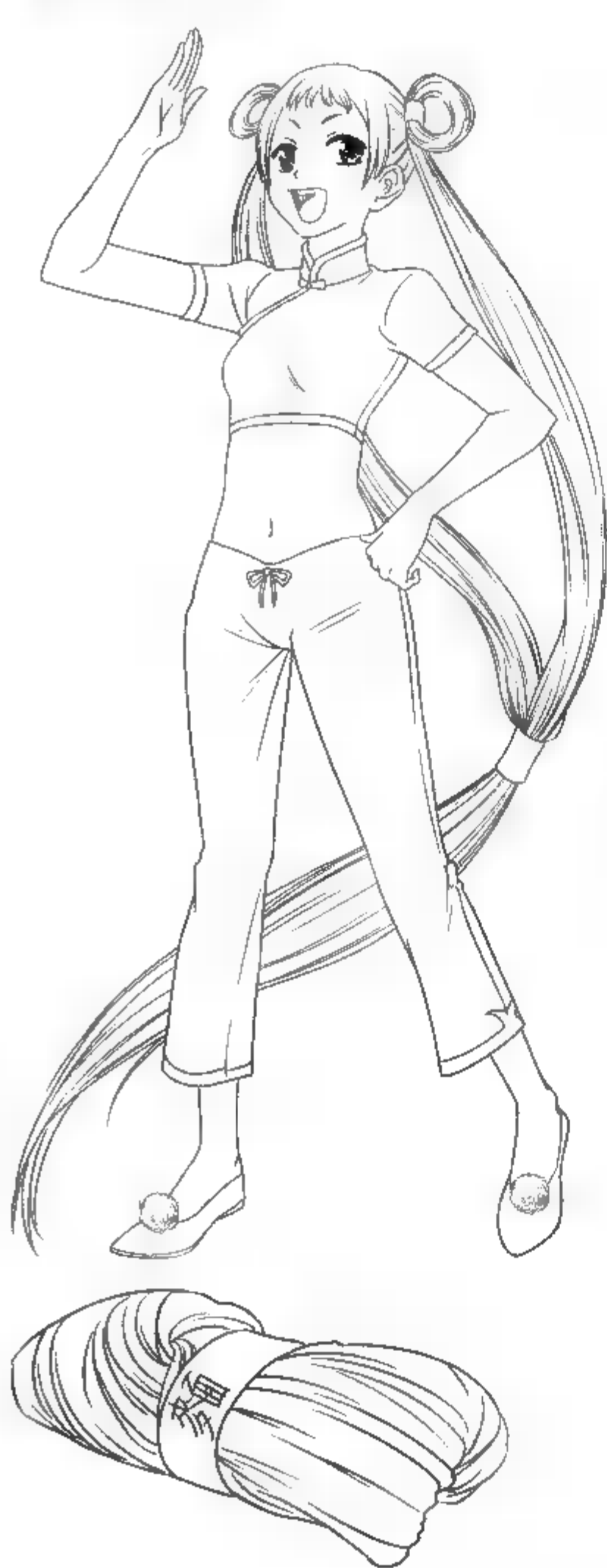

黑森林蛋糕是欧洲的传统糕点，绘制拟人角色时，人物可以采用具有欧洲古典风格的燕尾服造型。

棒棒糖是现代食品工业的产物，绘制拟人角色时，人物的服装要具有现代要素和时尚风格，采用黑白相间的螺旋纹样代表棒棒糖扭转的形状。

■ 2.2 文具拟人角色

绘制文具拟人角色时,可以从文具的外形、功能、历史和实用性等几个方面提取参考元素,对人物的造型和整体气质进行定位。

文具拟人角色的外形特征

剪刀拟人

将文具的造型迷你化、可爱化后作为装饰物佩戴在拟人角色身上。

直尺拟人

将文具上的固有纹样作为花纹添加在人物的服装配饰上。

铅笔拟人

直接将人物的服装配饰设计成与文具外形相近的款式。

钢笔有着悠久的历史,是传统的书写工具之一。绘制钢笔拟人角色时,可以将人物定位为气质优雅的贵族美青年,硬朗优美的造型经常是身份地位的象征。

钢笔拟人

墙壁涂鸦是近现代的文化产物,是繁华都市的特有风景,也是青年人的娱乐活动。绘制墙壁涂鸦喷漆时,可以将人物设计为时尚前卫,既可爱又带有几分叛逆的气质。

涂鸦喷漆拟人

不同的文具给人的印象也不一样,可以根据文具的大众印象确定拟人角色的总体气质和造型。

2.3 数码产品拟人角色

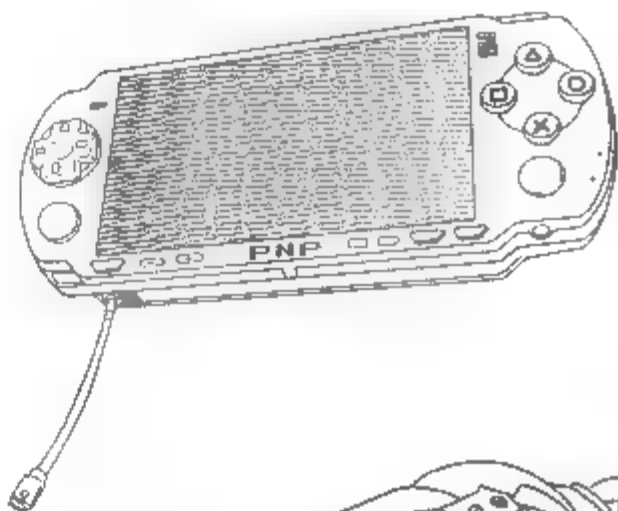
绘制数码产品的拟人角色时,可以将数码产品的零部件进行拆分,添加到人物的服装和配饰中,同时也可以根据数码产品的特性确定人物形象;对于软件等无形的数码产品则需要根据软件的功能进行设计。

数码产品拟人角色的外形特征

掌上游戏机拟人

将游戏机拟人时,可以将游戏机上的各类按钮拆分后添加在拟人角色的服装上或是作为醒目的配饰添加在人物身上。

移动硬盘拟人

绘制数码拟人角色时要注意,人物的造型要具有未来感,服装线条要流畅,服装材料以质感较硬、不易产生褶皱的皮革等为主;同时紧身的服装能使人物看起来更加具有未来科幻风格的气质。

修复软件拟人

绘制没有实际形体的数码软件拟人角色时,要依据软件的功能进行设计,例如设计修复软件的拟人形象时,可以将人物描绘成科幻世界中的修理工。

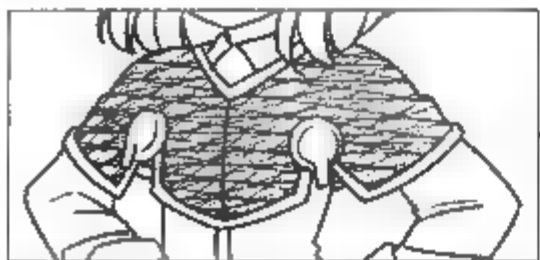
■ 2.4 交通工具拟人角色

绘制交通工具的拟人角色时,可以将交通工具突出的特征部件拆分开来作为人物服装和配饰的一部分,同时还要参考交通工具的时代历史和造型风格进行整体的设计。

交通工具拟人角色的外形特征

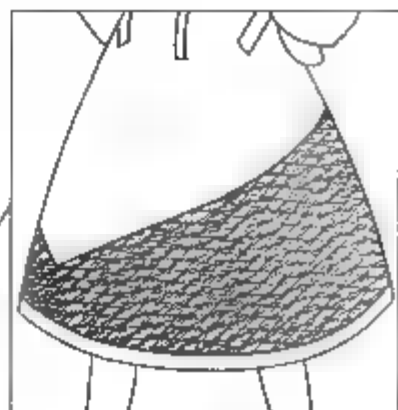
造型类似轮船船头的帽子,配有船锚形状的小挂件,并将帽子下的一束头发设计成浪花状。

轮船两块副板和甲板形状构成的披肩,披肩与上衣的连接纽扣的形状与缠绕缆绳的柱子接近。

轮船拟人

线条较硬的裙摆表现了轮船的重量感,不对称的纹样分割代表轮船船身上的涂漆。

船形的鞋子,鞋面上有救生艇形状的装饰物。

紧身的服装代表现代交通工具流线形的设计。

新型的先进交通工具拟人

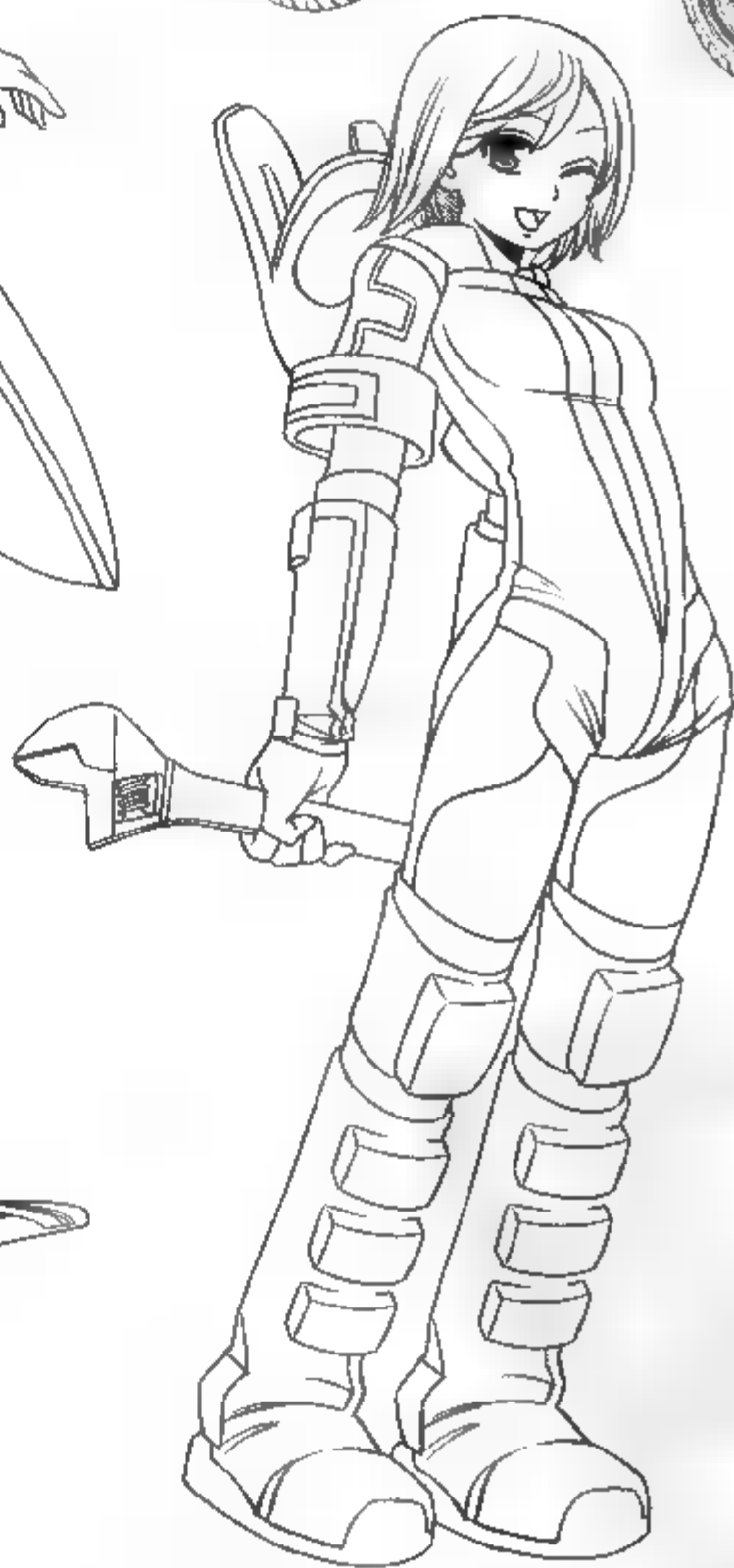
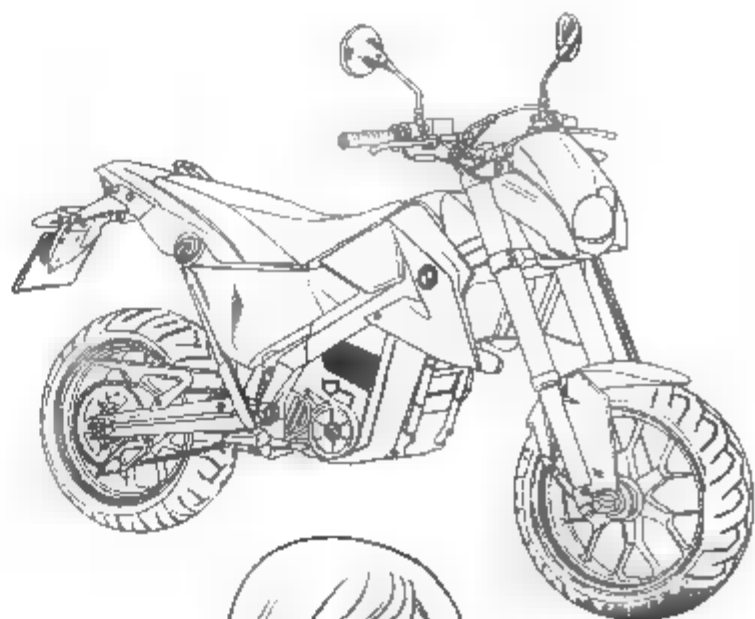
没有过多的装饰表现了现代交通工具重视速度的特征。

金属的装饰物突出老式交通工具笨重陈旧的特点。

欧洲旧式的礼服装扮可以体现老爷车、蒸汽火车等老式交通工具所处的时代背景。

老式的古董交通工具拟人

抽象事物拟人角色的设计要点

对没有实际形体的抽象事物进行拟人时,要从事物的属性、发展历史和周边事物中提取要素进行设计。

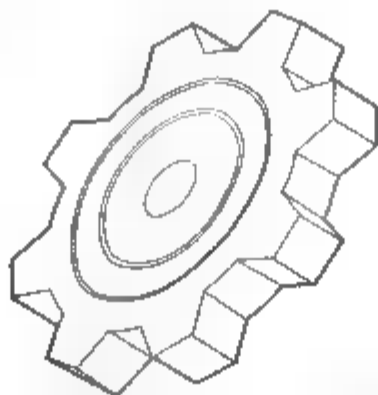
● 3.1 学科拟人角色

学科是指学生在校学习的各种科目,绘制这类拟人角色时,可以从学习课程时所需的教学道具、学科给人的印象以及学科的发展历史几方面提取设计要素。

学科拟人角色的外形特征

物理拟人

很多学科中包含可以具象化的知识元素,例如在物理学科中可以用齿轮表现动力,用苹果表现万有引力,用磁铁表现磁力等等。拟人时可以将这些具象化的知识元素作为服装配饰添加在拟人角色身上。

中国历史拟人

较低的发髻使人物看起来比较成熟。

中国结是中华风的代表元素。

绘制学科拟人角色时,可以用人物的整体形象表现人们对学科的印象。例如中国历史博大精深,绘制时可以将人物的外貌、发型描绘得比较成熟严肃,服装设计成端庄大气的风格,并让人物佩戴具有中国风格的配饰。

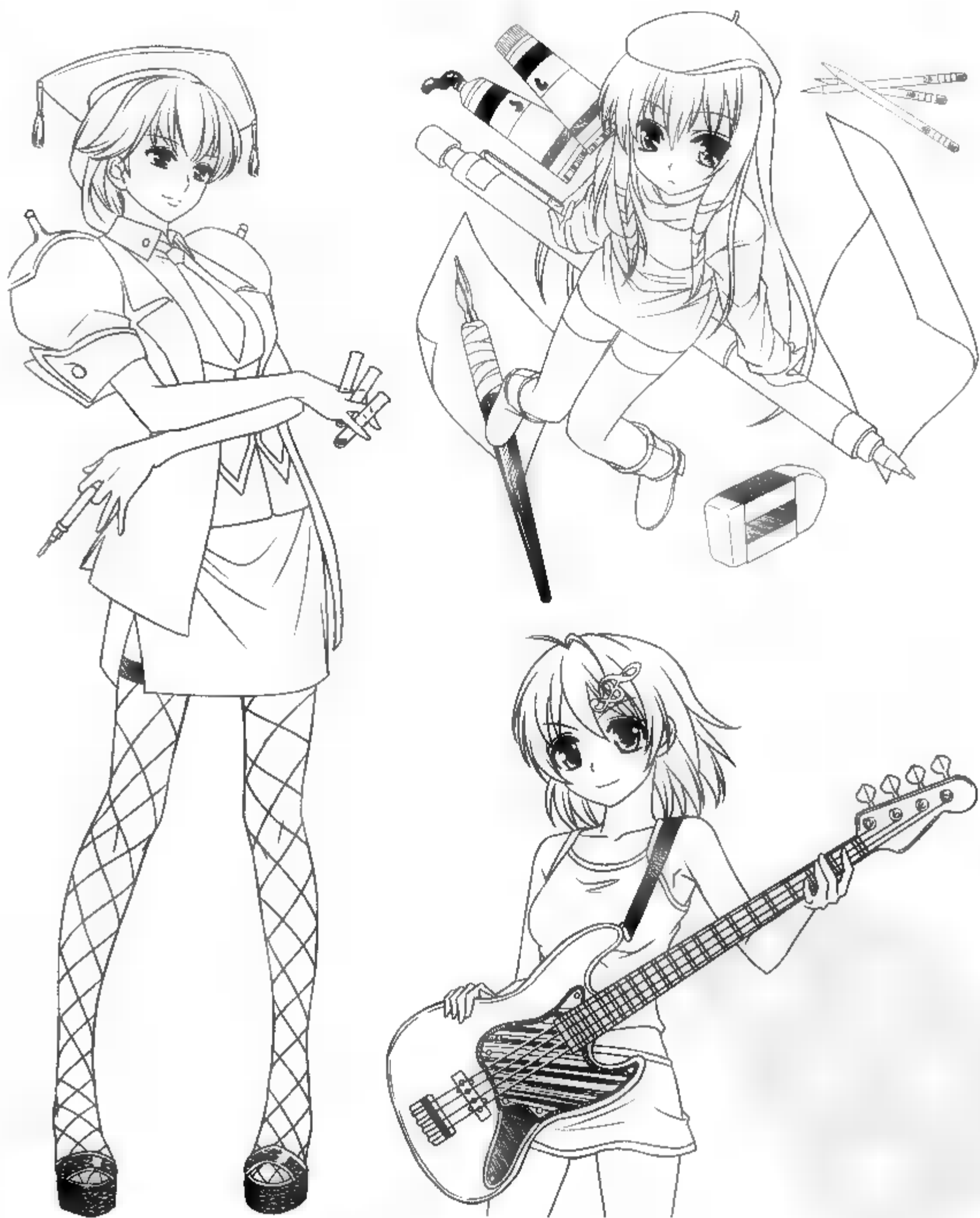

数学拟人

有些学科在教学时需要使用特定的教学道具或实验道具,设计拟人形象时可以将这些道具作为拟人角色的随身物品携带,例如数学课上的圆规、尺子等。

圆规

尺子的刻度

■ 3.2 生肖拟人角色

十二生肖均为动物,在绘制生肖拟人形象时可以参考动物拟人角色的绘制,同时生肖是起源于中国的古老民俗文化,绘制时可以添加具有中国特色的服装和配饰。

生肖拟人角色的外形特征

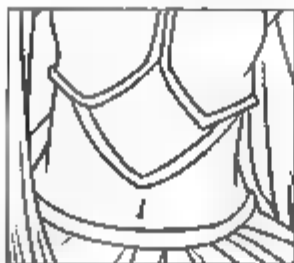

作为动物的兔拟人角色

为动物创作拟人角色时只要考虑让人物的外形具有动物原型的特征,同时人物的气质体现出动物原型的性格特征即可。

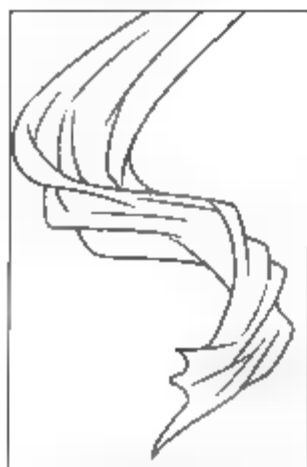
用扎有红菱的双环髻突出表现兔子的长耳朵。

穿着中式服装的肚兜。

裙子的镶边是具有中华特色的莲花边。

用轻纱作为装饰,突出中式古典服装的特征。

带有中式纹样镶边的袜子和绣鞋体现了生肖拟人角色的中国风。

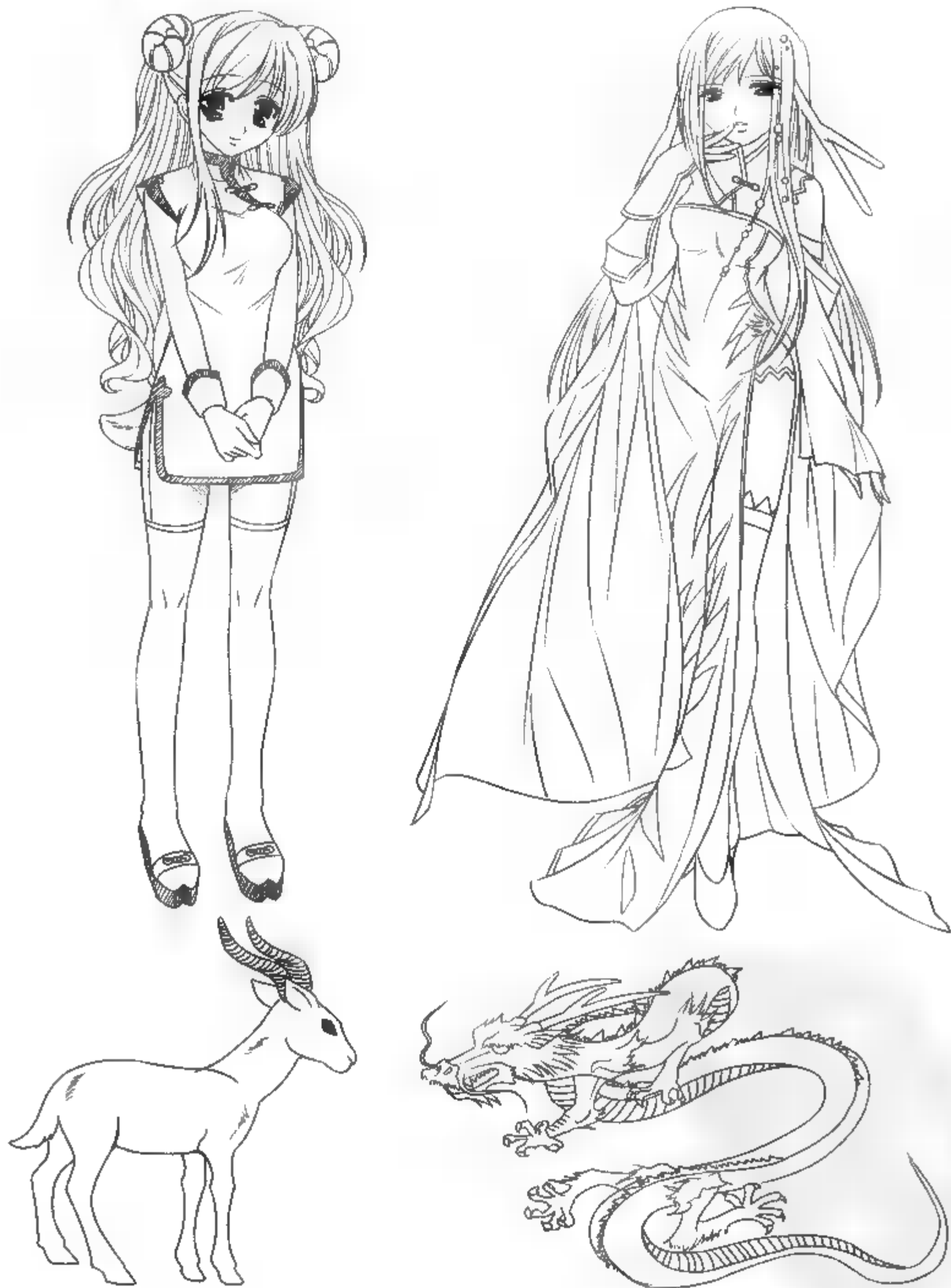

衣领上有中式纹样的镶边。

作为生肖中卯兔的拟人

创作生肖拟人角色时不仅要使人物具有生肖原型的特征,还要体现出角色内在的文化含义,在服装配饰上体现中国风。

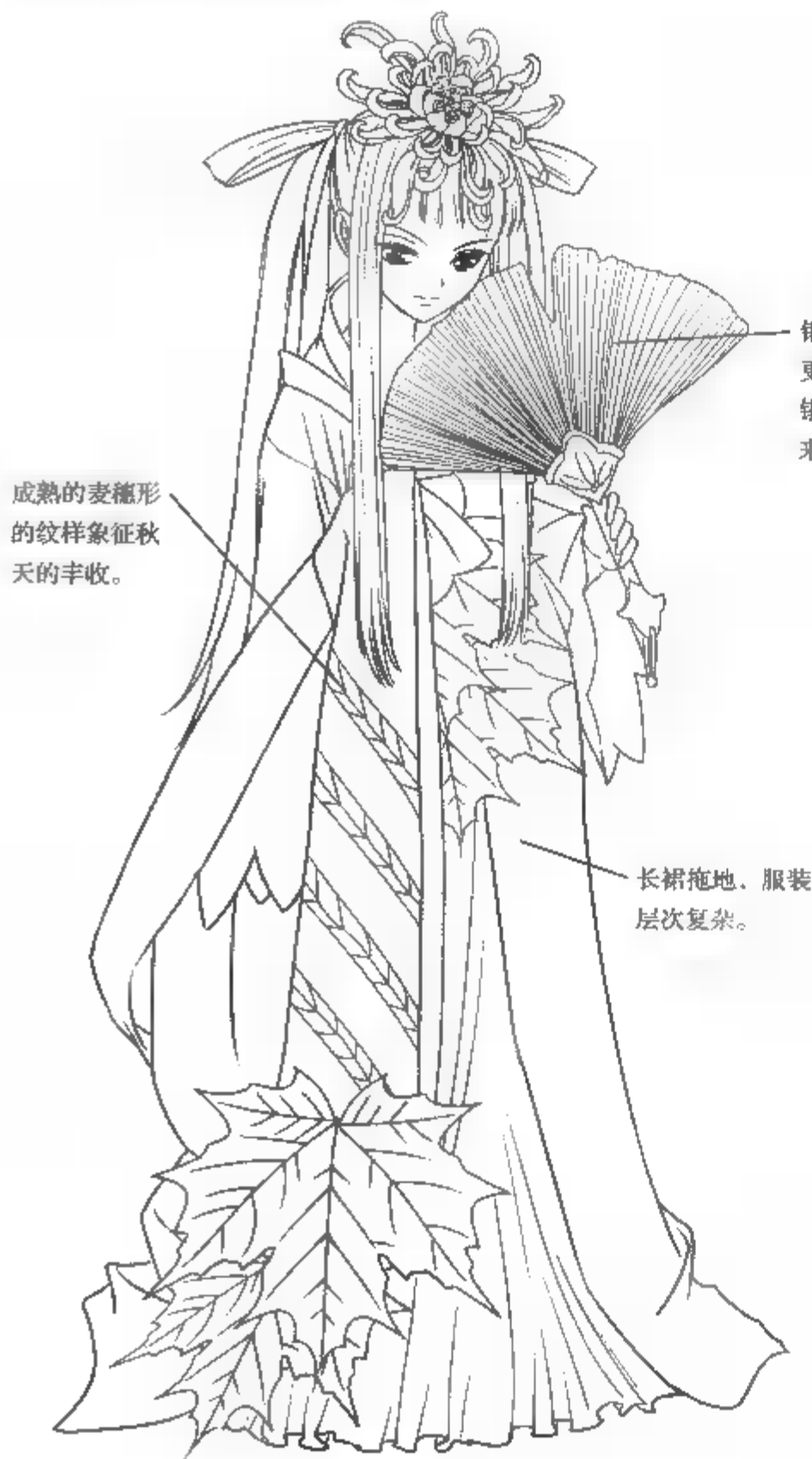

■ 3.3 季节拟人角色

季节是一个比较抽象的概念,设计季节拟人角色时,我们要了解特定季节具有什么样的气候特征、有什么样的代表植物等等,并根据人们对这个季节的印象归纳特征,进行拟人要素的提取。

季节拟人角色的外形特征

成熟的麦穗形的纹样象征秋天的丰收。

银杏不仅是秋季成熟的植物,更给人古老成熟的印象。手执银杏扩扇的秋季拟人角色看起来更华丽贵气。

长裙拖地,服装层次复杂。

在秋季开花的植物较少,菊花则是最具代表性的秋季花卉,同时菊花又是气节崇高的象征,可以使秋季拟人角色更有气质。

枫叶在秋季会变成红色,是秋季最具代表性的植物之一。

秋季的拟人

秋季是丰收的季节,万物果实成熟。绘制拟人角色时,可以将人物描绘成一个身披装饰有各种秋季代表植物的服装、气质华贵雍容的御姐形象。

● 3.4 星座拟人角色

在进行星座拟人角色的设计时,要了解各个星座的象征物、对应星座符号,并通过人物的神态动作以及服装和配饰表现星座的特征。

星座拟人角色的外形特征

Chapter 12

幽默搞笑类漫画的角色设计

幽默搞笑漫画是以惹人发笑为目的的趣味漫画。这类漫画一般画风相对简单，但出场角色个性强烈突出，动作表情夸张。设计搞笑漫画中的角色时，人物的形体一般变形较大，多采用5头身以下的头身比例，人物看起来活泼可爱。

装傻角色的设计要点

在搞笑漫画中，装傻角色是指那些会讲出搞笑话语、做出搞笑行为的角色。他们是搞笑漫画中负责抖出笑料的人物。

1.1 天然呆型

天然呆是指角色经常下意识地做出一些本是设计好的笑料或举动。这一类型的角色行为言语有些笨拙，思想或举止多少偏离一般常识的范围，总是无意识地创造出笑点来。

天然呆角色的外形和动作特征

眼角下垂

天然呆角色一般相貌比较可爱，脸型多为圆脸或方脸，眉梢眼角下垂，睫毛浓密，眼珠较大，眼珠内的高光面积大，给人天真单纯的印象。绘制天然呆角色时，可以给人物添加一束翘起的呆毛，突出人物的傻气性格。

呆毛

做某件事情的途中走神，开心地追逐蝴蝶。

注意从表情、动作等多方面表现人物可爱真诚的特征。

双手护胸

膝盖向内弯曲

内八的站姿

天然呆角色经常会做出一些与年龄不符的天真的行为，有时也会表现出注意力不集中等特征。

天然呆角色虽然经常犯迷糊，但因为真诚可爱的性格，其他人对他们的行为往往会一笑了之。

天然呆角色一般性格比较单纯内向，绘制这类角色时，注意人物的动作要具有自我保护性，有种内收的感觉。

自信

开心

憧憬

惊喜

慌张

思考

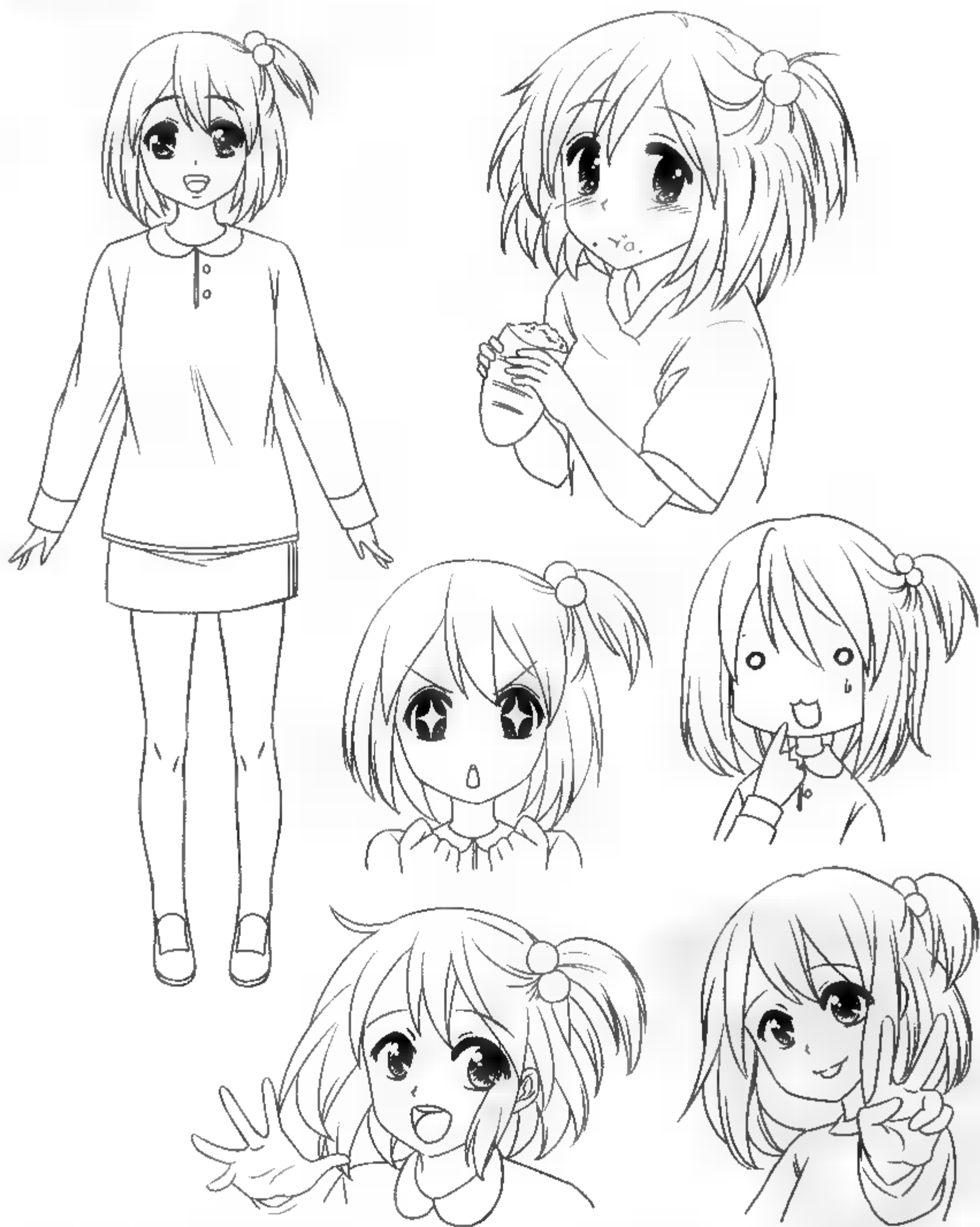
打击

生气

困扰

● 1.2 冒失鬼型

搞笑漫画中的冒失鬼角色往往精神饱满、活力十足，开朗大方甚至有时有点发傻，凡事充满干劲，但又经常莽撞冒失，失误连连，惹得人们哭笑不得。

冒失鬼角色的外形和动作特征

眼睛很大，眼珠的边线较粗。

头发比较乱，发梢向上翘起。

自信地伸出一根手指。

冒失鬼角色的脸型多为方脸，眉毛高高挑起，眼睛较大，一般呈纵长形，眼角略微向上，给人灵气十足的感觉，脸上总是带着笑容，表情充满阳光。冒失鬼的发型多为短发，发梢翘起，表现人物莽撞冒失的性格。

叉腰表现了人物的干劲。

双腿随意地岔开。

因为绊倒失去平衡打翻了托盘上的水杯。

冒失鬼角色做事莽撞冒失，经常会因撞到柱子或其他物体而摔倒，将手中的水杯、饭碗撞翻的糗事。绘制冒失鬼角色出错的动作时注意人物表情的刻画，突出角色忙中出错、手忙脚乱的慌乱状态。

冒失鬼角色虽然总是出错，但性格乐观阳光、积极向上，不会因为一些事物就消沉放弃。在绘制冒失鬼角色开心状态时，可以让人物的身体展开，表现出角色无忧无虑、做事一根筋的特点。

冒失鬼角色一般性格外向开朗，绘制这类角色时，注意人物的动作要充满自信、精神饱满。

尴尬

满足

安心

沮丧

恼火

憧憬

自信十足

慌张出错

● 1.3 电波族型

搞笑漫画中的电波族是指喜欢妄想、沉浸在自己的世界中，逻辑异于常人，讲话没有前因后果，很难与人清楚沟通的一类角色。

电波族角色的外形和动作特征

眼珠暗淡，高光面积较小，眼睛比较无神。

带有明显魔法少女风格的头饰

变身魔杖

普通的校服

电波族角色的外表比较抢眼，通常喜爱角色扮演。因为生活在自己的世界中，对外界的反应比较淡漠，面部常常无表情。

很大方地做出魔法少女的变身动作。

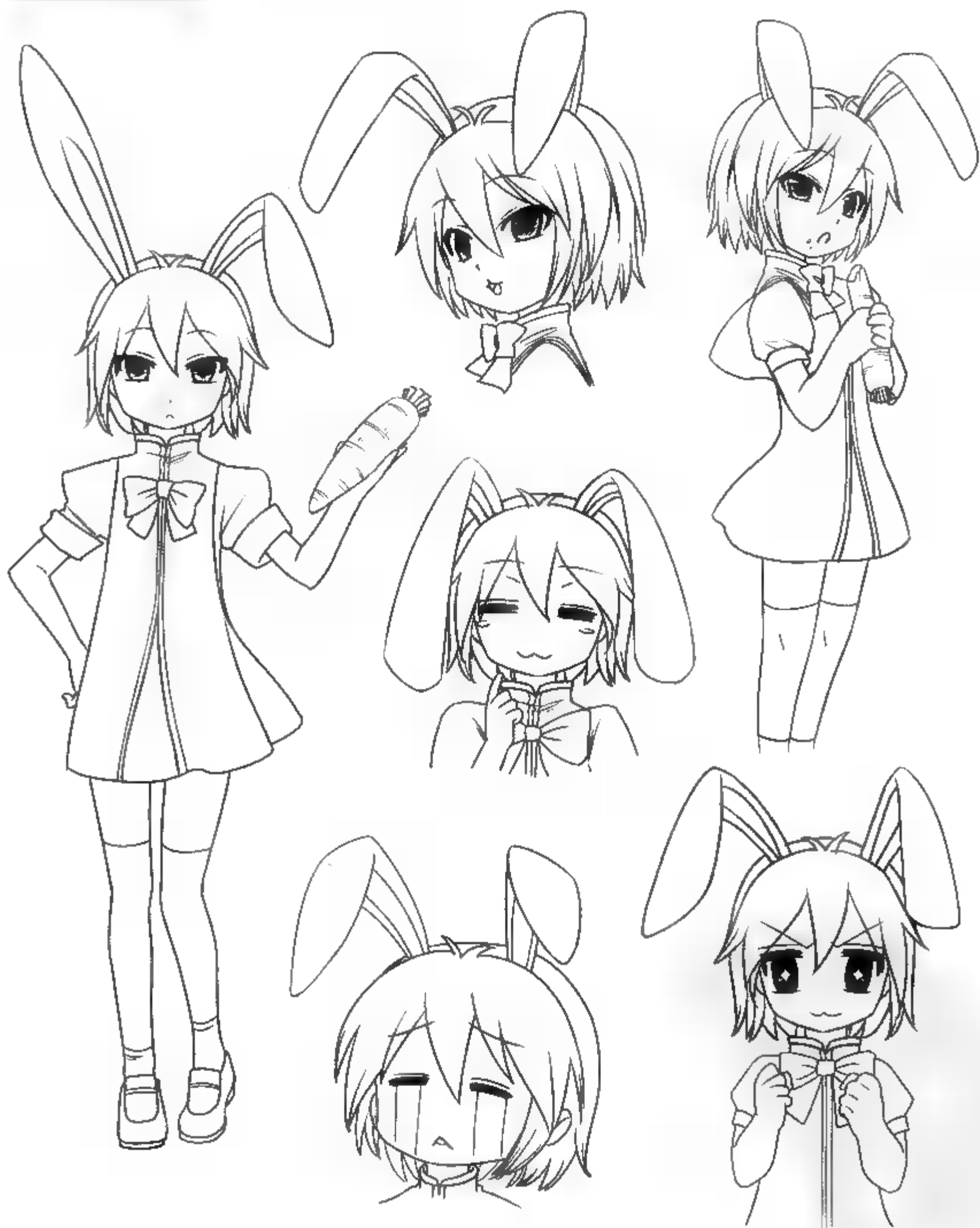
刻苦钻研魔法书。

电波族活在自己的世界里，在表现自己的妄想时，会完全变成一种不同的状态，表现出内心隐藏的活跃的一面。

电波族通常会非常认真地对待自己妄想的事情，有时甚至会完全沉浸在自己的世界中。

设计电波族角色时要突出角色的特别之处，既要有与一般人相同的外形，又要有明显异于他人的特点。

吐槽角色的设计要点

在搞笑漫画中,吐槽角色通常是指给装傻角色找茬挑毛病、揶揄装傻角色搞笑言行的认真人物。

2.1 火爆型

搞笑漫画中的火爆型吐槽角色往往脾气很大,经常生气,对于装傻角色的吐槽通常采用大吼大叫、直接使用暴力的方式。火爆型角色一般面恶心善,对装傻角色的吐槽大多出于关心。

火爆型角色的外形和动作特征

眼角上吊,给人比较凶的印象。

火爆型角色的脸型多为尖脸,眉梢上挑角度较大,眼角上吊,给人锐利严肃的印象,眼珠高光面积较大,看起来非常精神,嘴角经常向下,总是做出生气的表情。

高高扎起的马尾辫给人干净利落的印象。

叉腰的动作使人物看起来更加强势。

十字符号表现因愤怒凸起的血管。

火爆型角色生气时比较火爆,面部表情夸张,身体自然呈现准备动手的状态,绘制时可以利用漫画符号增强效果。

除了大发脾气,火爆型角色对装傻角色经常表现出不满和无奈。

搞笑漫画中火爆型角色通常性格强势,做事完美。绘制这类角色时,人物外形要利落精神,举手投足间要充满气势。

惊讶

指责

无奈

冷笑

隐忍

大吼

爆发

发火

教训

2.2 冷静型

搞笑漫画中的冷静型角色往往性格淡漠，大部时间保持无表情状态，无论装傻角色做出怎样不可思议的出格行为，冷静型的吐槽角色都能冷静对待。

冷静型角色的外形和动作特征

眼珠高光较小，人物看起来十分深沉。

冷静型角色的头发一般比较浓密，刘海较长，遮挡住额头和眉毛，鬓角的头发遮挡住脸颊。冷静型角色的表情自然平和，眉毛角度平缓，眼珠占眼睛整体的面积较大，给人沉稳成熟的感觉。

肩膀动作放松，肢体表达出的情绪信息比较少。

劝架时，冷静型角色的表情仍旧保持淡漠。

伸出双手，分开两侧的角色。

用书本敲打装傻角色头部的吐槽动作。

冷静型的角色在搞笑漫画中经常起到缓和气氛的作用，尤其是在火爆型角色对装傻角色发怒，或角色之间发生矛盾、相互争吵时。

冷静型角色对装傻角色吐槽时，无论做出怎样的动作，人物的表情一般都是没有太大波动的。

搞笑漫画中冷静型角色通常性格柔和、处事沉稳。绘制这类角色时，要让人物看起来稳重大方，整体给人成熟冷静的感觉。

倾听

叹气

发愁

思考

发呆

无语

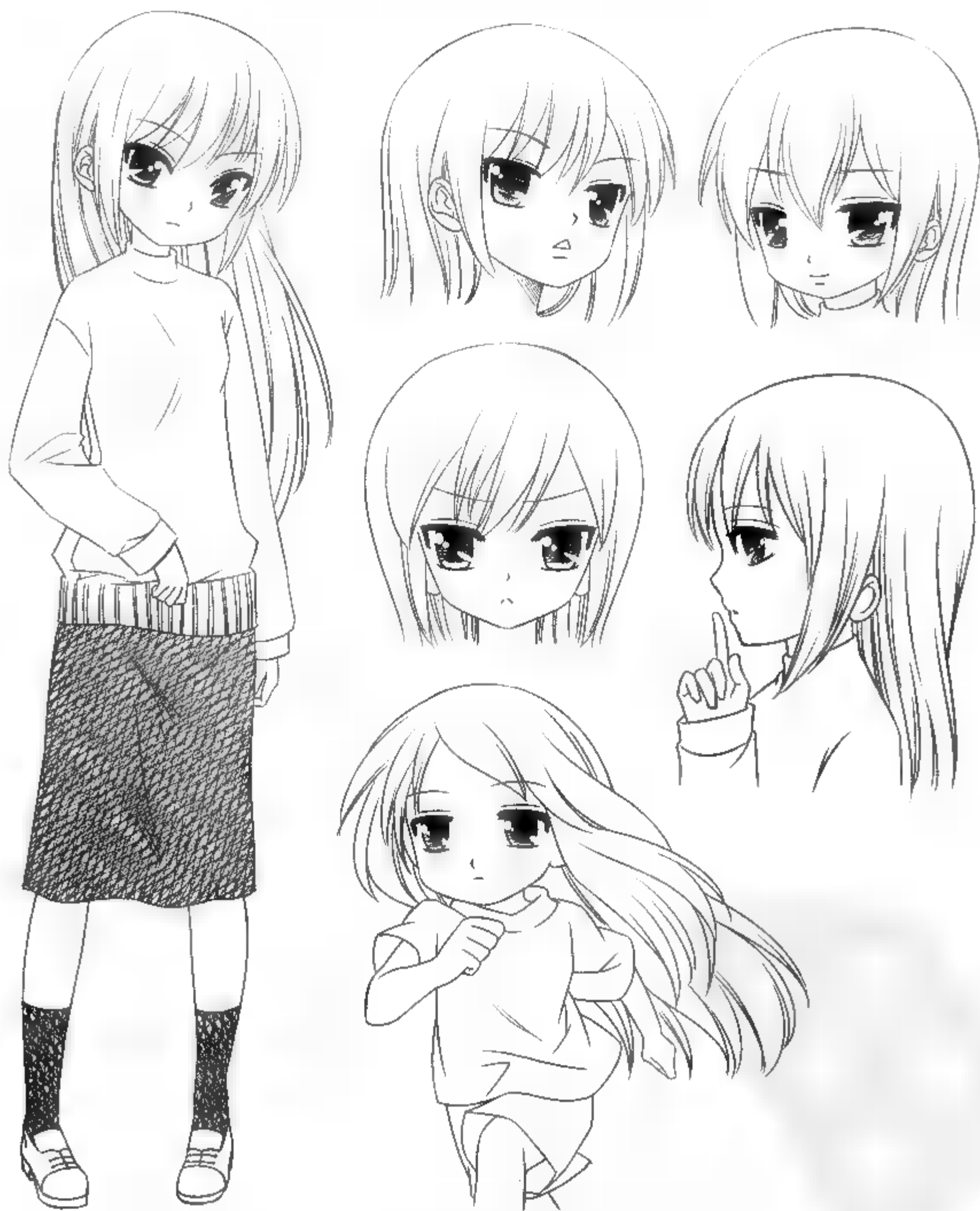
打招呼

疑惑

担心

2.3 腹黑型

搞笑漫画中的腹黑型角色性格有着对比强烈的两面性。平时会表现出乖巧可爱、温柔和蔼的一面，但是一旦被装僵角色惹怒，就会展现完全不同的凶恶一面，对装僵角色进行吐槽。

腹黑型角色外形和动作特征

眼睛纵长，眼珠结构精细，高光面积大。

腹黑型角色平时的外形非常惹人喜爱，眼睛占脸部较大面积，眼珠闪亮，鼻子和嘴巴较小，绘制时可以用特殊的嘴型进一步强调人物的可爱气质。

腹黑型角色大部分时候会表现出非常可爱的样子，表情和动作非常乖巧、惹人喜爱。

腹黑型角色表现出性格另一面时，外形也会随着性格转变发生变化，绘制时可以利用阴影等效果突出人物变化时的状态。

为了突出腹黑型角色性格转变时的强烈对比，绘制一般状态下的腹黑角色时，要突出人物性格和善可爱的一面。

微笑

担心

撒娇

偷笑

阴沉

狡黠

阴险

使坏

嫌弃

Chapter 13

侦探推理类漫画的角色设计

侦探推理类漫画主要以错综复杂的案件情节为重点,设计角色的时候要注意突出解决案件的侦探的聪明才智和机警敏锐,而对于案件的嫌疑人则要设计得明了清楚,让读者通过侦探对案件的推理过程了解嫌疑人的性格为人,从而能够被作品所吸引。

侦探角色的设计要点

在推理漫画中,解决疑难案件的往往是机智多谋的侦探们,他们是推理漫画中最重要的主角。

● 1.1 侦探

根据漫画故事设定的时代背景差异,侦探们的形象也有所不同。在绘制时要抓住侦探们的服装与道具特征,同时还要为侦探们设计具有代表性的动作和台词等,增强角色作为主人公的存在感。

传统侦探的外形特征

狩猎帽原来是人们打猎时用的防护帽,也可在日常生活中使用,可以防雨,两侧的帽耳放下后还具有保暖作用。

披风大衣是一种带有披肩的长大衣,披肩部分的长度一般在肘部以上,大衣多为防雨布料制成。

传统侦探的正面形象

侦探这个职业诞生于18世纪中期的欧洲,传统侦探的穿着一般比较不显眼,但非常实用,同时又具有18世纪服装的特征。

披肩的背后有纽扣可以固定。

传统侦探的背面形象

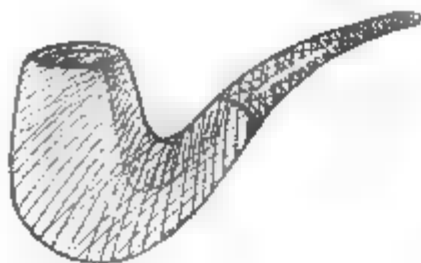

背带

传统侦探的室内装扮

传统侦探们在室内脱掉大衣时,里面大多穿着传统西装、衬衫以及用背带固定的西装长裤。

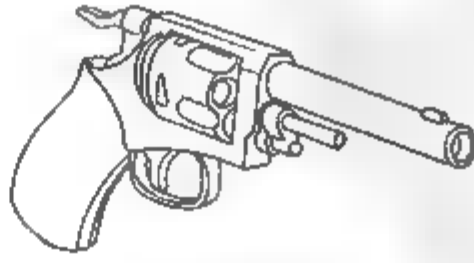
● 传统侦探的常用道具 ●

烟斗

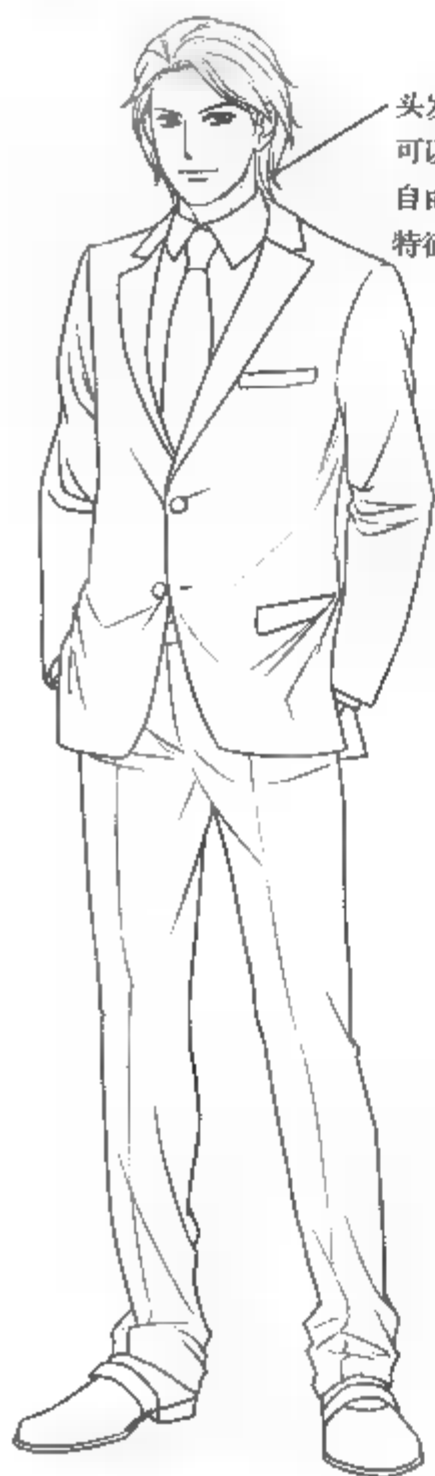
单片眼镜

左轮手枪

手杖

头发较长且微乱，
可以表现人物职业
自由、不受约束的
特征。

职业侦探

穿着西装，给人比较可靠的印象。

少年侦探一般有着
不同于同龄人的表
情和气质，看起来
比较成熟。

少年侦探

一般为学生，经常穿着校服或便装。

人物整体成
熟干练，给
人一种女强
人的感觉。

女性侦探

着装利落，给人精明强干的印象。

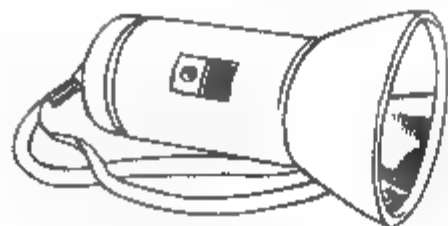
现代女性侦探下
半身多穿着短
裙、短裤或便于
活动的长裤。

• 现代侦探的常用道具 •

笔和本子

用于随时记录在案发现场发
现的线索和推理的重点。

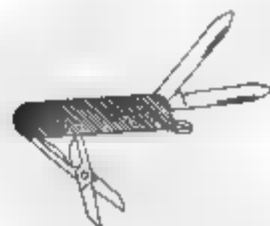
迷你手电筒

用于应对调查中遇到的停电状况或是进
入没有照明的地点调查线索时使用。

高性能的手表

随时记录时间，同时通
可以用于辨别方向。

便携多用刀

具有割断绳子、开锁
或用于防身等功能。

自信

警告

冥思

尴尬

震惊

懊恼

保密

思索

呵斥

侦探们的好奇心都比较强，喜欢思考，微微皱眉的表情与单手托住下巴的动作配合表现出侦探角色对某件事物抱有疑问的状态。

侦探在向众人解开谜底时，身体前倾，并伸出一个手指作为提示。

全神贯注地进行分析推理时，会用食指的指间顶住眉心。

给处于分析推理模式中的侦探们设计一些特有的小动作，可以突出人物的特征。

在向众人展示关键性的证据，并进行决定性推理时，侦探角色的动作要有气势，充满正义感，绘制时注意要将证据实物放在显眼的位置上。

手掌半握呈望远镜形状，表明侦探对整个事件全部掌握。

给侦探角色设定一个代表性动作，作为人物解开谜题时的固定动作。

绘制传统侦探时，人物的动作要优雅，要体现出人物的绅士气质。

防守的一方
双手交叉在
一起。

进攻的一方腿
部被遮挡住。

在推理漫画中，有时侦探会与嫌疑人发生冲突，出现格斗场面，绘制这种场面时要注意表现出人物扭打在一起的冲击感，并将人物的肢体动作和遮挡透视关系■清楚。

绘制点燃烟斗的
动作时，人物的
手掌、烟斗和火
■三者的结合要
自然。

视线透过放大镜
落在证据上。

绘制人物利用放大镜观察证据时，人物的眼睛、放大镜看证物三者要在一条直线上。

1.2 侦探的助手

在推理类漫画中, 侦探们一般不是独自行动, 而是要通过各种各样人物的帮助来侦破案件。有些角色在故事里作为侦探们的助手会经常出现, 他们也是漫画中的重要人物。

传统侦探的助手们

报童

整日走街串巷的报童不仅能收集到许多信息, 同时也不惹人注意。而且出身贫苦的报童对于扶弱除强的侦探一般会充满敬佩之情, 往往会主动为侦探们提供帮助。

医生

在法医还不发达的过去, 办案时医生是必不可少的人物, 他们能为侦探提供各种各样客观的线索, 为侦探们的推理提供巨大帮助。

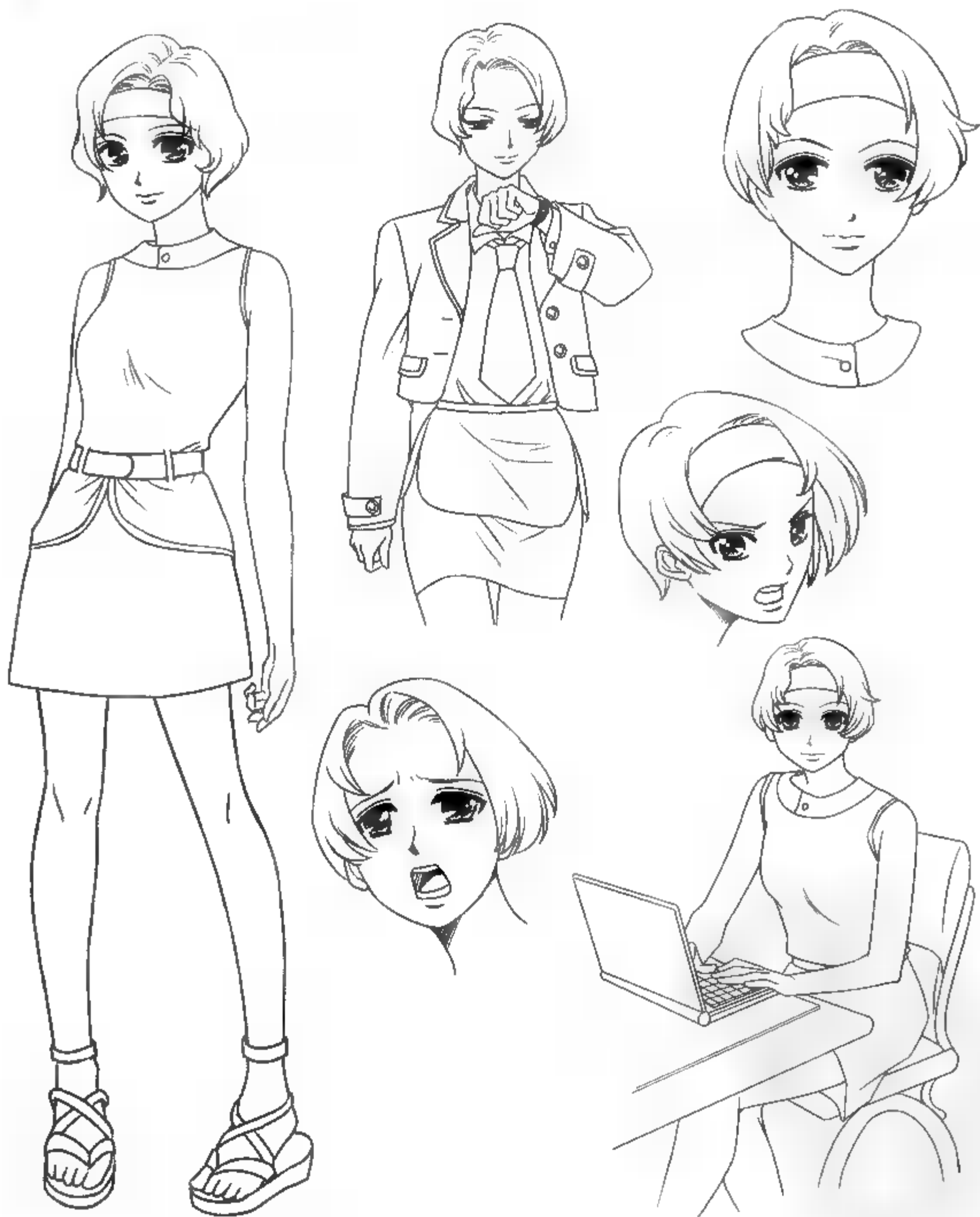
对于忙于办案的侦探们来说, 一个能够照顾他们生活起居的管家是必不可少的, 甚至有时管家的一句无心之语能为侦探们提供破案的灵感。

现代的职业侦探们大部分都会雇用秘书，秘书负责接受委托和联络当事人。侦探的秘书角色一般为女性，性格比较干练，能够为侦探分担工作。

少年侦探们的助手多为自己的同学和朋友，这些人一般不会直接参与办案，但从侧面给少年侦探们提供帮助。在漫画中，少年侦探的助手们一般拥有格斗技术或擅长一项运动以便用于防身。

当遇到一些现场证据需要科学分析时，侦探们通常会寻求专业科技人员的帮助。帮助侦探们的科研者有时也会提供先进的设备，使侦探们办案时更加顺利。

警察角色的设计要点

在侦探推理漫画中,警察往往作为辅助侦探侦破案件的次要角色出场,并对侦探的推理起到正面或负面的影响。

● 2.1 明智的警察

明智的警察是指那些有着丰富经验或敏锐直觉的警察,这类警察能认真思考侦探的推理、提供线索,有时甚至能指出侦探在推理上出现的错误。

明智的警察的类型

简洁、便于活动的服装突出人物的果断性格。

机警干练的年轻警察

年轻警察聪明干练,心细客观,能够与侦探进行较好的合作,并根据侦探提出的建议和疑点进行破案。

随意的穿着表现了中年警察不拘小节的性格和工作忙碌的状态。

警察证件象征身份。

经验丰富的中年警察

中年警察有着丰富的现场办案经验,能够冷静沉稳地处理案情,不仅能够听取侦探的建议,有时更能指点侦探,帮助破案。

• 警察的常用道具 •

手枪

手铐

手套

经验丰富的中年警察脸上总是挂着悠然自信的表情，给人可靠的感觉。

在面对嫌疑人或犯错误的警察时，中年警察会收起笑容，表现出怒不可遏的情绪。

遇到自己怀疑的对象时，精明的警察会默不作声，暗地进行观察。

办案中遇到情况异变，干练的年轻警察一般会表现得比较冷静。

在发现线索时，成熟的年轻警察表面会不动声色，寻找机会进行调查。

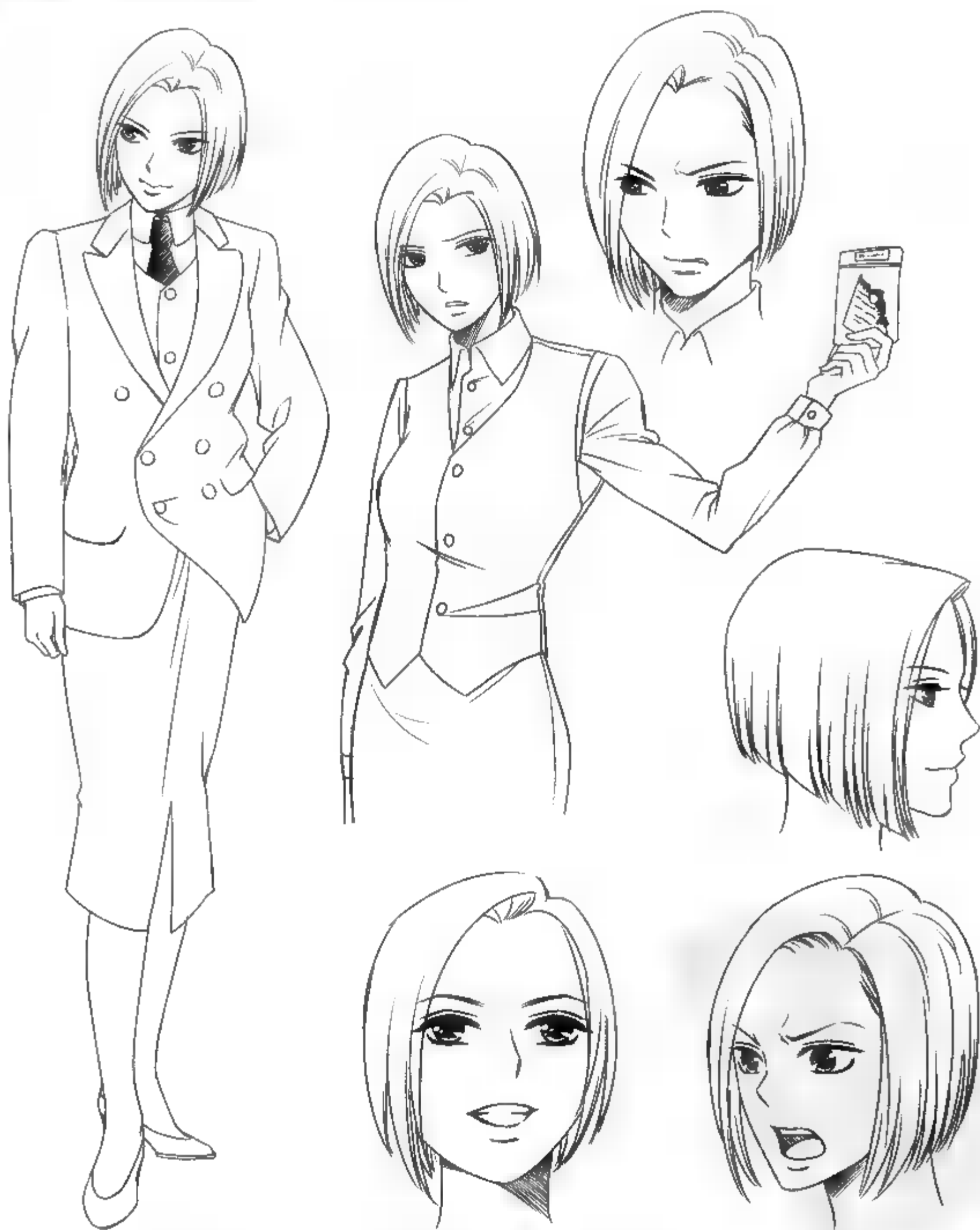
即便聪明干练，年轻的警察有时也会表现出急躁不耐烦的情绪。

双手握枪的动作可以提高射击的命中率，是警察射击时的常用动作。利用较大的透视表现冲击力，通过人物的表情表现出警察的果断勇敢。

单手握枪的动作配合人物自信的表情表现出警察高超的射击能力，手臂的完全透视和仰视角度可以增强画面的冲击感。

● 2.2 糊涂的警察

糊涂的警察是指那些经验不足或是不能客观对待案件的警察。这类警察一般缺乏细心和耐心，找到一点线索便立刻定下结论，明明想尽快破案却总是忙得倒忙。

糊涂的警察的类型

头发梳理得很整齐，表现了人物一板一眼的性格。

不和善的表情体现了人物难以相处的性格。

西装平整，衣褶较少，突出了人物刻板严肃的性格特征。三件套西装比两件套的显得更正式，进一步强调了人物的特点。

款式高级的皮鞋说明人物不是经常去现场办案。

刻板固执的中年警察

这类警察性格顽固古板、固执己见，不愿意听取他人的意见，经常不认同侦探们提出的推理论断。

轻佻的表情表现了人物不够专业严谨的特征。

凸显人物身材的制服使角色看起来缺乏专业性，减少了庄重感。

肢体动作说明了人物还不成熟。

缺乏经验的年轻警察

这类警察缺乏经验，有时做事会莽撞，经常会给侦探们的工作添麻烦。

对于侦探和其他警察不同于自己的案情分析，经常表现出不耐烦的样子。

固执的警察对案件常常会武断地下结论，拒绝接受其他人的意见。

性格主观顽固的警察对下属经常采用命令式的口吻，不容任何质疑。

经验不足的年轻警察稍微找到一点线索就会表现出胜利在望的得意表情。

莽撞的年轻警察常常会急躁、冒然行动，给侦探和其他警察帮倒忙。

喜欢展示自我的年轻警察以为掌握了解决事件的关键时，会洋洋得意地进行分析。

经验不足的新人警察在遇到危险时会不知如何处理，握枪的动作看起来非常生疏外行，绘制时可以利用波浪线表现人物颤抖的状态。

嫌疑人的设计要点

嫌疑人是侦探推理漫画中制造各种案件的人物，是故事中重要的反面角色。

3.1 智慧型嫌疑人

智慧型嫌疑人是指利用自己聪明的头脑、精准的逻辑和专业的技术制造出现象复杂，令侦探和警察们难以解决的高难度案件的嫌疑人。这类角色形象突出，有时会在故事中作为侦探和警察的长期对手出现。

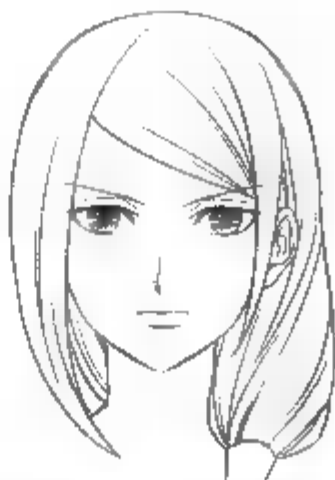
智慧型嫌疑人的外形特征

智慧型的男性嫌疑人

智慧型的男性嫌疑人脸型多为尖脸或长脸，眼角向上挑起，脸上带着狡黠的表情。

智慧型的女性嫌疑人

智慧型的女性嫌疑人外表一般比较成熟，留着给人沉稳印象的长发，眼神锐利，给人精明果■的感觉。

表情愉快天真，带着玩世不恭的笑容。

游戏型的智慧嫌疑人

这类嫌疑人多为年纪较小的天才，利用制造案件的方式证明自己超人的智慧。

有着不显眼的外表和温和的神情，看起来缺乏存在感。

伪装型的智慧嫌疑人

这类嫌疑人会对自己进行伪装，使自己表面上看起来无害，令侦探和警察不会怀疑到他。

态度狂妄，表情高傲。

挑战型的智慧嫌疑人

这类嫌疑人性格高很好斗，将自己制造的案件视为向侦探或警察的挑战。

智慧型嫌疑人在考虑作案方式时精神集中、面无表情，利用眼窝的阴影表现人物神情的阴沉。

作案时，智慧型嫌疑人会进行伪装，成功后露出自我满足的笑容。

面对侦探和警察的调查，智慧型嫌疑人往往不屑一顾、面带嘲讽。

在被侦探询问或警察审问的过程中，智慧型嫌疑人会应对自如，甚至能够轻松地开玩笑。

在案情调查陷入困境时，智慧型嫌疑人会露出诡异的表情对办案人员进行嘲弄。

智慧型嫌疑人经常会露出一脸无害的表情迷惑他人，减轻自己的嫌疑。

智慧型嫌疑人的笑容多为假笑，绘制时强调嘴角和牙齿，可以表现出人物笑容的不自然感。

发现侦探将目标锁定到自己身上时，智慧型嫌疑人往往会露出疑惑的扭曲表情。

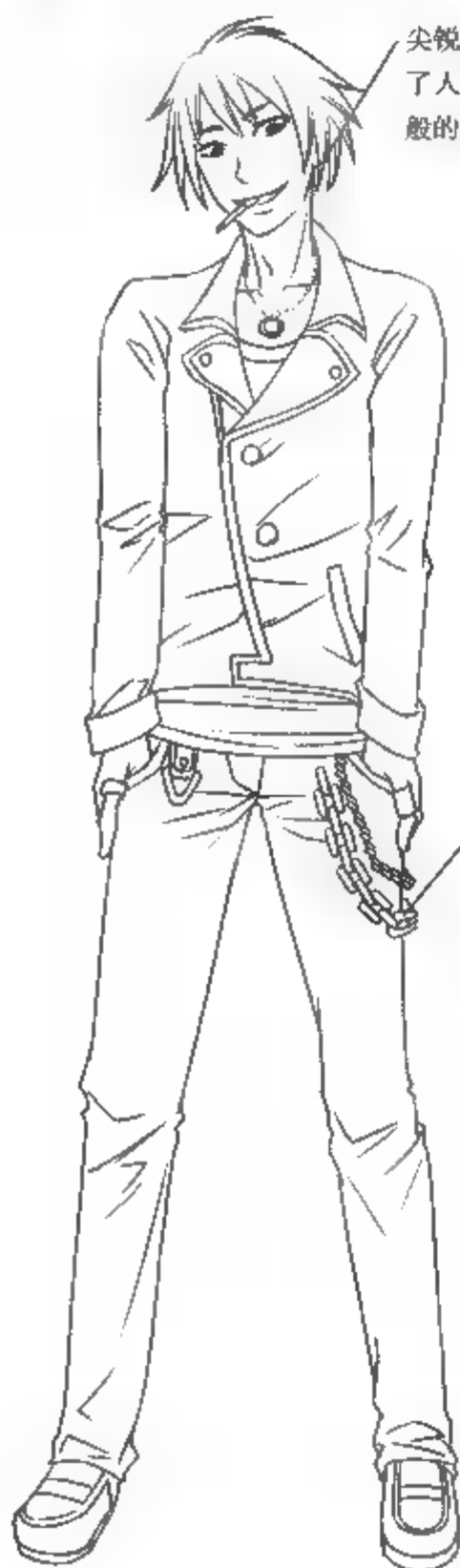
侦探对复杂的作案手段进行推理解析时，一向自信的智慧型嫌疑人也会露出紧张的表情。

● 3.2 暴力型嫌疑人

暴力型嫌疑人是指那些性格冲动、脾气暴躁,平时便有各种不良品行,最后因为冲动等原因制造案件的嫌疑人。这类嫌疑人一般个性鲜明,容易识别,在推理漫画故事中多被智慧型嫌疑人利用。

暴力型嫌疑人的外形特征

尖锐的发梢表现了人物仿佛带刺般的性格。

带有狼牙的金属项圈表现了人物的破坏性。

粗大的金属挂链给人格格不入的感觉。

暴力型的男性嫌疑人

暴力型的男性嫌疑人外形叛逆颓废,神情挑衅,服装多为较短的皮装或牛仔装,佩戴很多的金属装饰,外形上给人不良和不健康的印象。

双脚跨步较大的站姿使人物缺乏女性气质。

暴力型的女性嫌疑人

暴力型的女性嫌疑人一般着装新潮前卫,动作大胆且男性化,表情放肆狂妄,佩戴的饰品给人不舒服的感觉。

绘制暴力型的男性嫌疑人时,短而细的眉毛和明显的黑眼圈可以突显人物的不健康感,耳环和唇环等金属装饰更能体现人物的疯狂。

描绘暴力型的女性嫌疑人时,用极细的眉毛和较小的眼睛表现人物刁蛮的性格,不平衡的短发和过多的耳饰也表现出人物叛逆的性格。

● 3.3 复仇型嫌疑人

复仇型嫌疑人是指以原本心地善良的普通人, 因为被仇恨蒙蔽了心智, 为了复仇而制造案件的嫌疑人。绘制这类嫌疑人时要表现出嫌疑人平日里和复仇时表现出的反差状态。

复仇性嫌疑人的外形特征

柔顺的头发表
现人物和善的
性格。

纤弱的身体可
以展现人物的
无害性。

为了突出人物因为仇恨造成的行为反差, 平日里复仇型嫌疑人的外形一般都是善良可亲的, 甚至给人柔弱的印象。

复仇型的男性嫌疑人, 眉毛略粗, 眼角向下垂, 给人老实诚恳的印象。

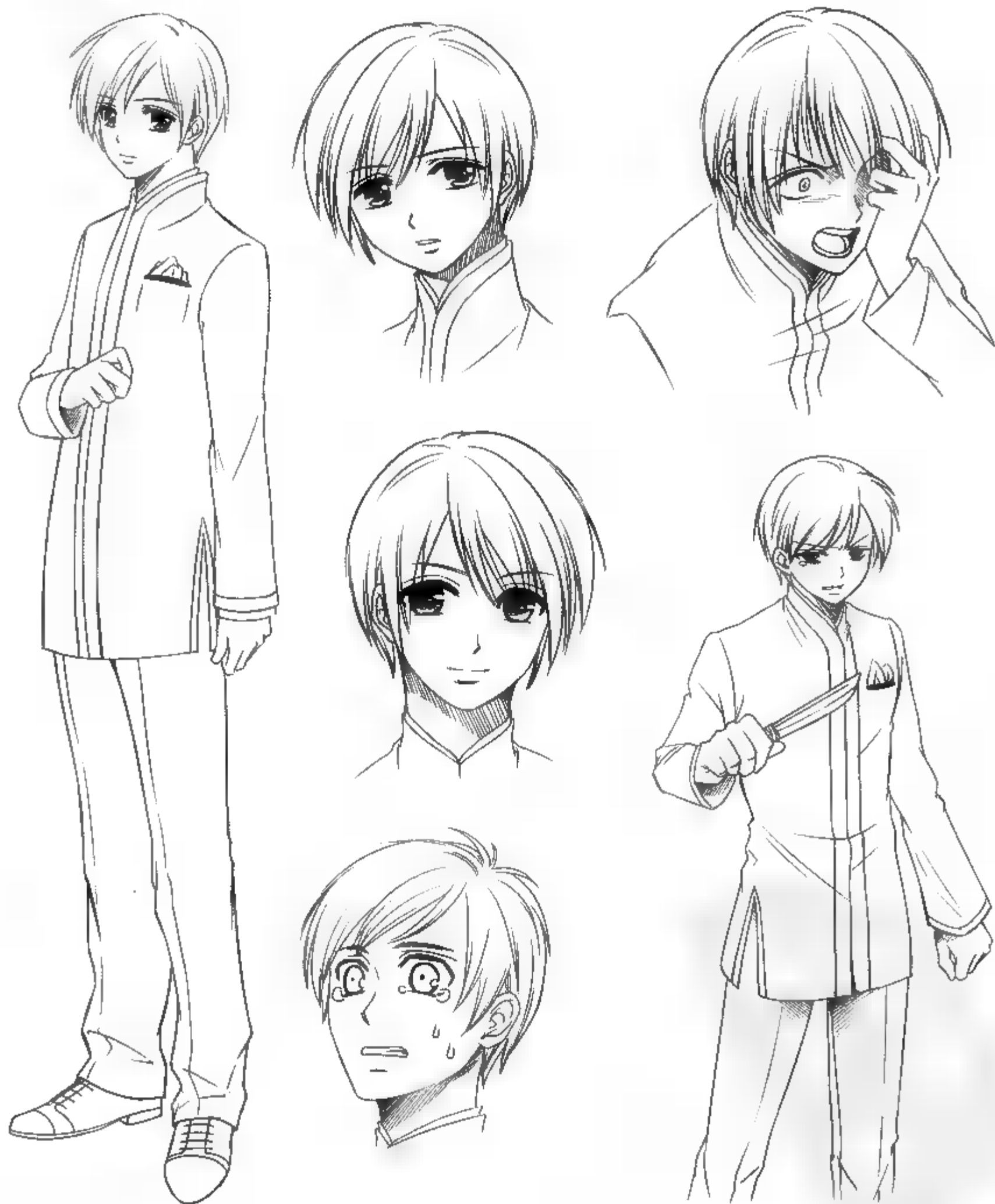
绘制复仇型的女性嫌疑人时, 注意凸显人物的悲伤情绪, 使人物犯罪的动机看上去更加可靠。

平日里复仇型嫌疑人
表情和善, 看起来非
常温柔、易相处。

在实施复仇或谈及仇人时, 复仇型嫌疑人的表情变化明显, 表现出反差极大的愤怒和仇恨情绪, 绘制时, 可利用阴影加深表情。

Chapter 14

料理美食类漫画的 角色设计

料理美食类漫画中最重要的角色主要包括制作料理和品尝料理这两类人物。设计厨师角色时,注意造型的专业和动作的准确;而绘制食客角色时,注意要通过人物的表情动作等表现出食物的口感;另外,对于作品中的其他辅助角色也要设计得既有特色但又不能喧宾夺主。

准备料理的角色的设计要点

准备料理的角色包括准备食物的厨师和准备饮品的品酒师，两种角色职责不同，装扮和动作也各不一样。

1.1 厨师

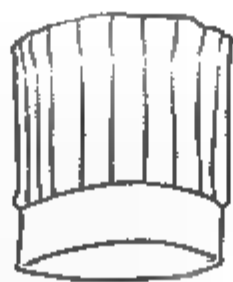
在料理美食漫画中，厨师一般是比较重要的角色。绘制厨师角色时，除了要了解厨师的基本造型以外，还要了解厨师在使用不同烹饪道具时的各种动作。

厨师的外形特征

厨师服装

厨师一般身穿专门的厨师服，头戴厨师帽，脖子上系着领巾，腰上扎着厨师专用的围裙。

厨师帽

厨师帽是厨师专用的工作帽，最初是用来保持卫生，后来逐渐演变成代表厨师等级的象征，帽子越高，表明厨师的技术越高。

领巾

厨师服外面的领巾叫做三角巾，也是区分厨师级别的标志，不同颜色的领巾可以用来区分不同的部门。学徒厨师一般不戴领巾。

围裙

厨师的围裙整体较长，系带部分围绕腰部一圈后在前面扎起。

休息时的厨师装扮

厨师服一般为白色，样式简单，衣摆长度在臀部，衣襟在右侧，用较多纽扣固定。

胸口微敞，有时里面会穿一件衬衣。

日式餐厅的厨师装扮

日式餐厅的厨师装扮比较特别，款式简单利落，一般头戴小帽，上身穿着传统的夹衣样式的工作服，腰间用腰带束起。

初级厨师的各种动作

视线望着锅内，表现了初级厨师对料理的浓厚兴趣。

新人厨师在厨房只能做些例如清洁的杂活，但要绘制出人物乐在其中的状态，表现出人物对烹饪的热爱。

画出人物专注的神情，添加汗水符号，表现人物的紧张心情。

为了做出符合要求的面饼，新人厨师集中精神地在用擀面杖和面。

双肩成一条直线，切菜时一侧胳膊自然向上抬起。

切菜时，人物的肩部放松，手指顺着菜刀与蔬菜的形状自然弯曲，放松的神情表现出人物手上的工作已经非常熟悉。

整齐密集的速度线，表现人物动作的方向。

在削皮时，利用速度线和密集抛出的薄片，表现人物的料理基础已经非常扎实了。

肩部动作自然放
松,呈向下的平
■线条。

手指的动作有
力而优雅。

做寿司的厨师需要进行长久的修行,人物认真的表情和专业的字型表现出厨师高超的技术。

轻松的动作和自然的表情,表现了厨师已经熟练掌握了很多难度的拉面技术。

猛烈的火势和在炒锅里高高翻起的食材表现出厨师熟练的炒菜技术,自如的动作和平静的神情突出了人物厨艺的精湛。

手臂抬到与肩膀
平齐,利用手腕的
扭转倒出调料。

不需要计量直接为料理添加提味的调料,认真的表情表现了厨师对于调料使用的份量已经了然于心。

新人厨师会因为无法做出满意的料理而经常做出叹气的样子。

被师傅或老板训斥时，新人厨师会露出不甘心的严肃表情。

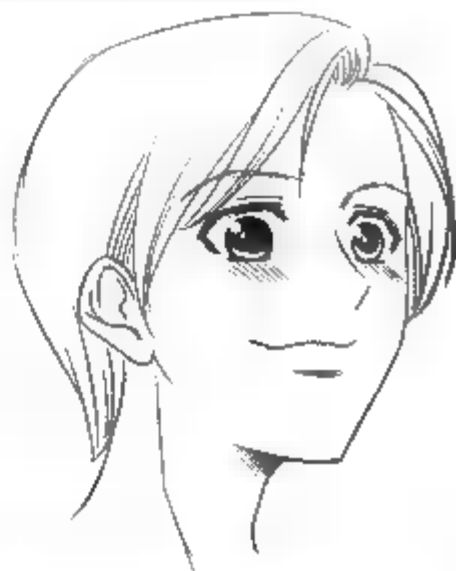
经常受到挫折的新人厨师会情绪消沉，并露出困惑迷茫的痛苦表情。

确定目标、坚定信心的年轻厨师会流露出下定决心的表情。

品尝美味料理时，厨师会头部扬起，双眼紧闭，表现出陶醉的神情。

找到料理的诀窍，厨艺进步的厨师在做菜时表现出乐在其中的样子。

新人厨师第一次向客人推荐自己的料理时，神情中带着紧张。

在受到称赞、得到肯定后，新人厨师会露出欣慰的笑容。

成为独当一面的大厨后，厨师的脸上会出现充满自信的自然微笑。

● 1.2 品酒师

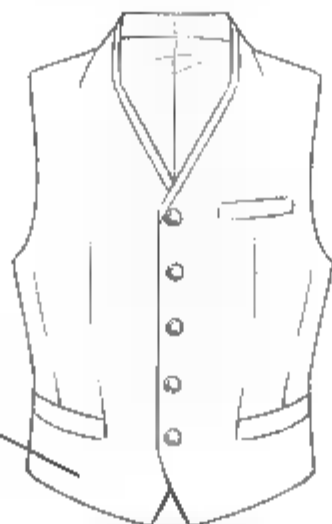
品酒师是在高级西餐厅中负责红酒的购买、管理,以及配合客人的点餐提出配酒建议的专业人员。职业品酒师和厨师一样需要通过考试评定级别。

品酒师的外形特征

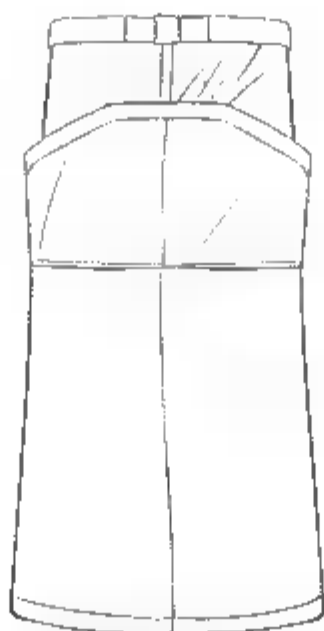
品酒师徽章

通常佩戴在外套的领子上。

西装马甲

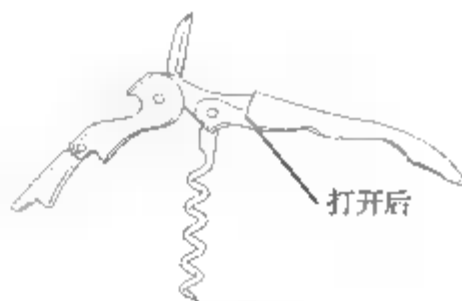
腰部向内收紧。

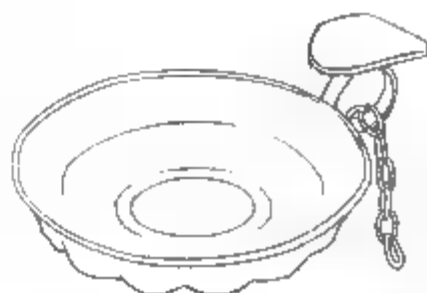
品酒师专用的围裙

品酒师的着装整齐端庄,一般上身穿着西装或燕尾服外套等正式服装,下身系着品酒师专用的围裙。

● 品酒师的常用道具

红酒开瓶器

试酒用的小银盘

醒酒瓶

各类红酒酒杯

手指自然弯曲，
表现出品酒师动
作的轻柔优雅。

品酒师向客人推荐红酒时，要用双手捧起酒瓶，一只手托住瓶底，另一只手托住瓶颈。

品酒师在为客人斟酒之前，会用挂在脖子上的试酒眼盘当面品尝、鉴定红酒的品质。

上半身的倾斜
度很小。

品酒师为客人斟酒时，身体保持挺直，一只手臂背在身后，另一只手握住红酒瓶或醒酒瓶，手臂微微抬起，以自然的角将酒注入酒杯。

手指沿着杯
底握紧。

品酒师鉴定红酒时，用单手托住红酒杯的杯底，轻轻摇晃酒杯，通过颜色和香气判断红酒的品质和年份。

准备食材的角色的设计要点

在料理漫画中，准备食材的角色是指为厨师寻找和取得料理原料的人物，其中最重要的是美食侦探和猎人。

● 2.1 美食侦探

美食侦探是指通过各种渠道进行调查，寻找新奇的、稀有的以及绝品美味的珍贵食材的专业人员。

美食侦探的外形特征

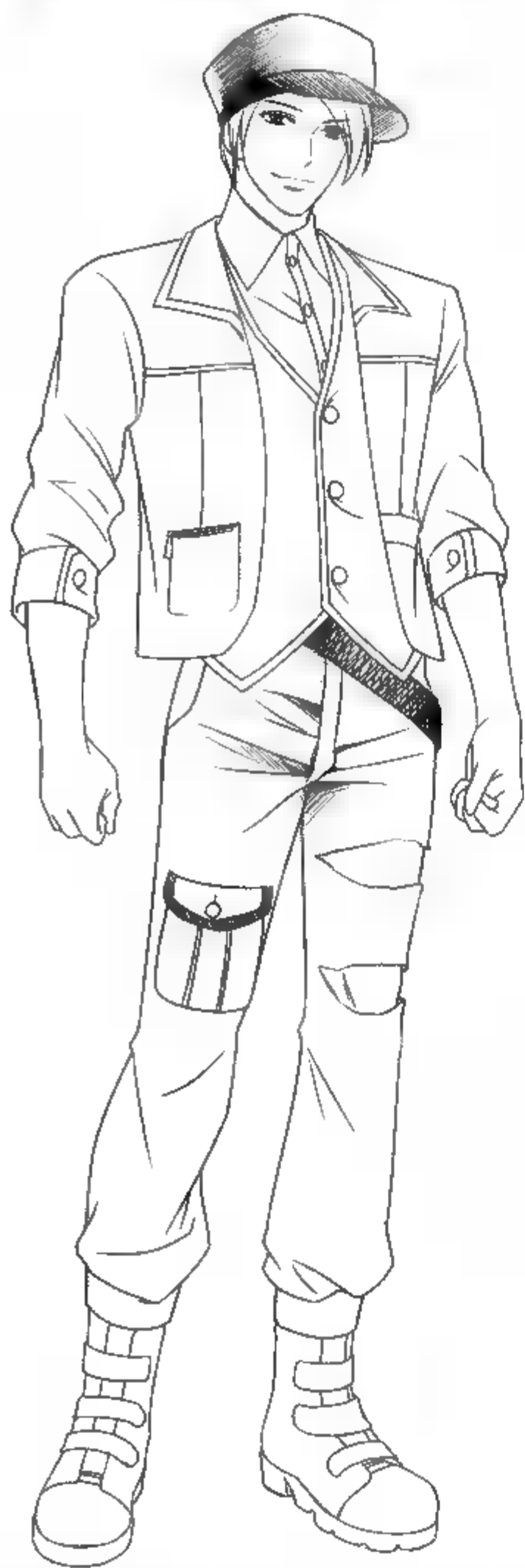
在野外寻找食材的美食侦探

经常在野外寻找食材的美食侦探穿着野营的行装，携带着在野外过夜需要的较大行李，帽子和太阳镜是野外工作必不可少的装备，携带相机是为了给新发现的食材进行拍照。

在城市寻找食材的美食侦探

在城市中寻找食材的美食侦探需要走访各种生产食品的作坊和手艺人。在城市内工作的美食侦探穿的比较随意，不会令人对他产生高高在上的感觉，以便给生产食品的手艺人亲切感。

● 2.2 猎人

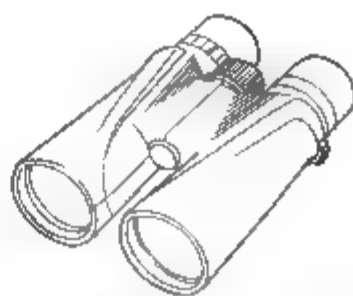
猎人是指狩猎的人，他们主要帮助厨师猎取各种动物作为食材。这类角色一般出现在具有幻想元素的美食料理漫画中。

猎人的外形特征

狩猎需要有强壮的身体，因此猎人一般身材高大健壮。猎人的服装具有很强的保护性，同时又便于行动。

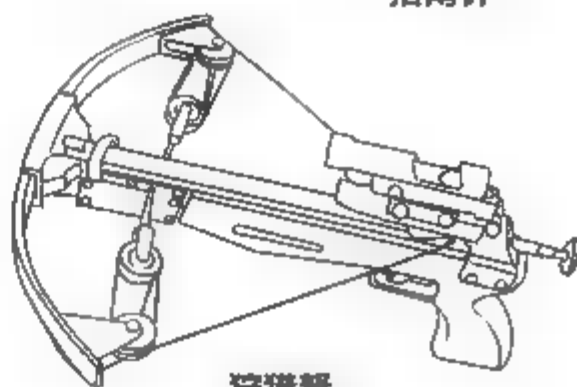
● 猎人的常用道具 ●

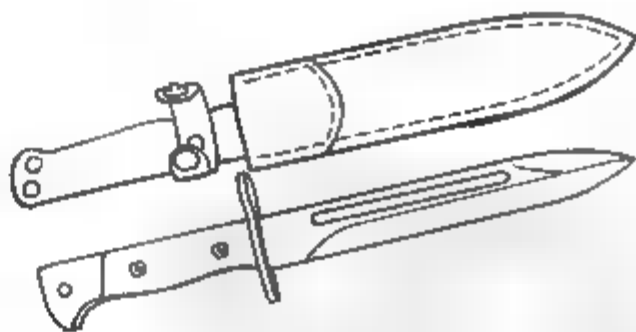
望远镜

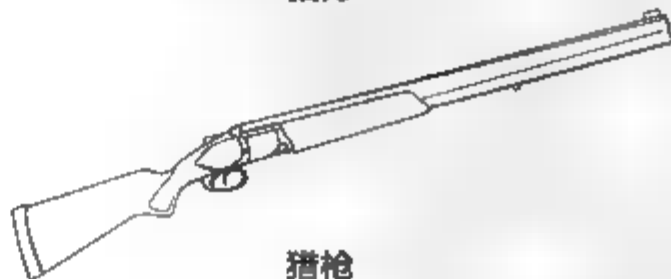
指南针

狩猎弩

猎刀

猎枪

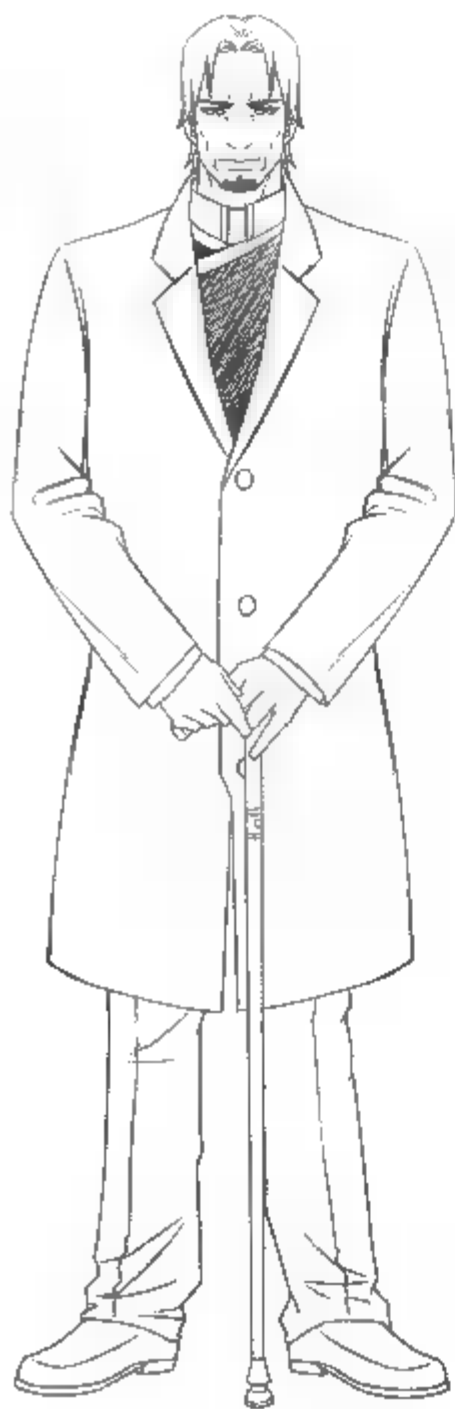
品尝料理的角色的设计要点

品尝料理的角色是指光顾餐厅的各种客人，其中包括专业的美食家和前去一饱口福的普通客人。身份不同，在表现人物品尝料理时的动作和表情也不一样。

● 3.1 美食家

美食家是指从专业和营养等角度对美食进行评价和评定的美食人员。美食家的评定往往会影响一个厨师或餐厅的声誉和人气。

不同类型的美食家

权威的资深美食家

这类美食家一般年纪略大，严肃认真，给人压迫感和信服感。

重视美食营养的美食家

重视食物营养方面的美食家多为女性，外表看起来温和和蔼，给人亲和健康的印象。

神秘的美食家

在具有幻想元素的料理漫画中，会出现外形抢眼、充满神秘感的年轻美食家。

美食家在品尝料理之前会先进行观察,通过料理的装盘和气味初步断定料理的品质。

美食家在品尝料理时,专注于评定舌尖上的味道。一般神情严肃。

勺子在空中挥舞,表现对料理相当不满。

面露怒色

单手托腮

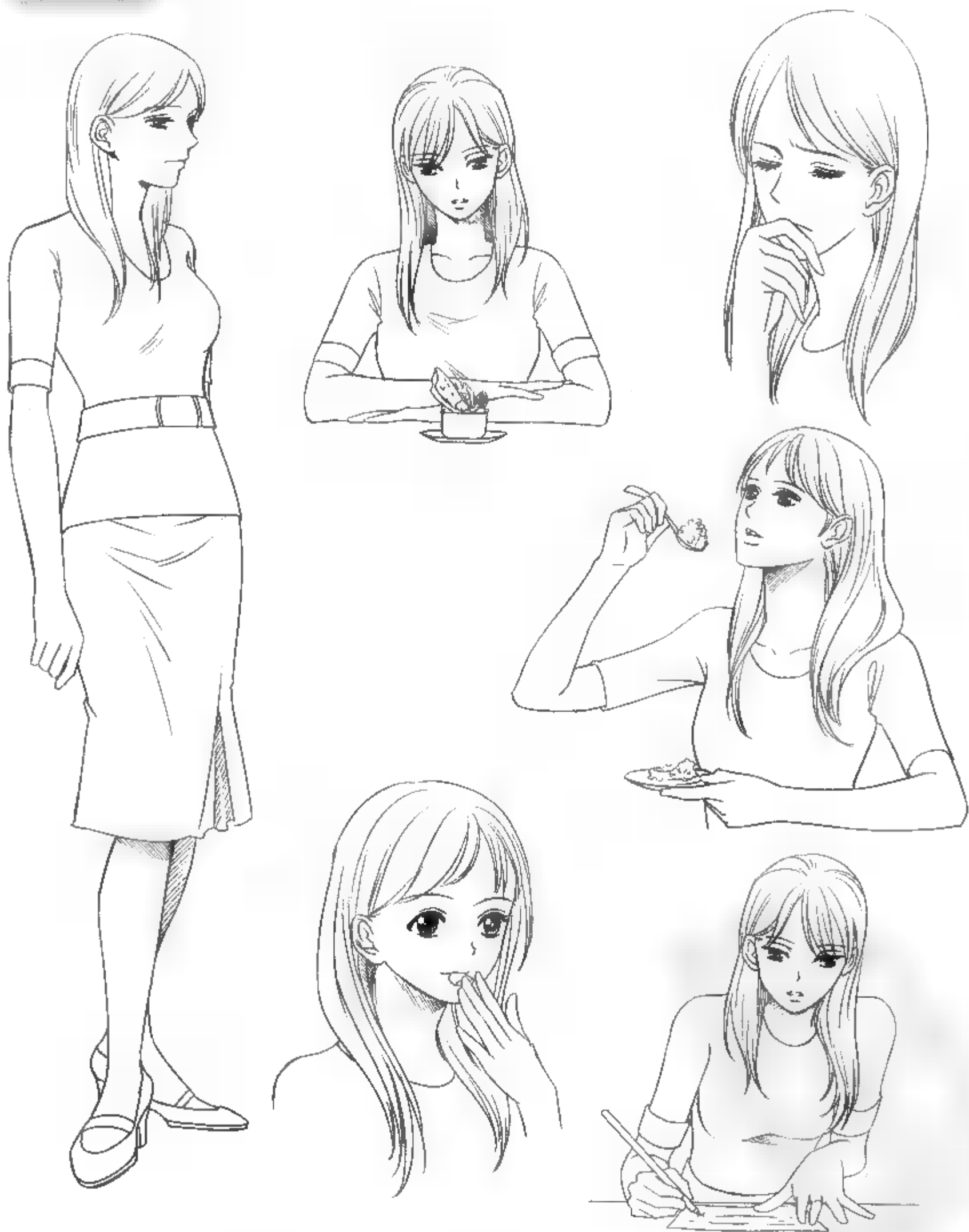
对于不满意的料理,美食家会给予直接的批评。根据美食家的挑剔程度,通过表情和动作表现出的状态也不一样。

对于觉得美味的料理,美食家一般不会露出非常兴奋的表情,而是面露微笑地进行评价。

对于极少数美味异常的料理,品尝过无数美食的美食家们也会不能自己地加大称赞。

● 3.2 普通食客

与美食家不同，普通食客的目的单纯是为了品尝美食，这类角色对于美食的反应非常直接夸张。在料理美食类的漫画中，普通食客大多作为配角或群众角色出现。

普通食客的各种动作

双眼圆睁，嘴巴扯开，露出开心的笑容，表现了人物兴奋的心情。

对于美食，普通食客会表现出期待和兴奋的表情。

品尝到美食后，普通食客的表现夸张直接，双手捧住脸颊，面露陶醉之色，表现了人物被美味感动的样子。

嘴角的曲线表现了人物嘴巴被食物塞满。

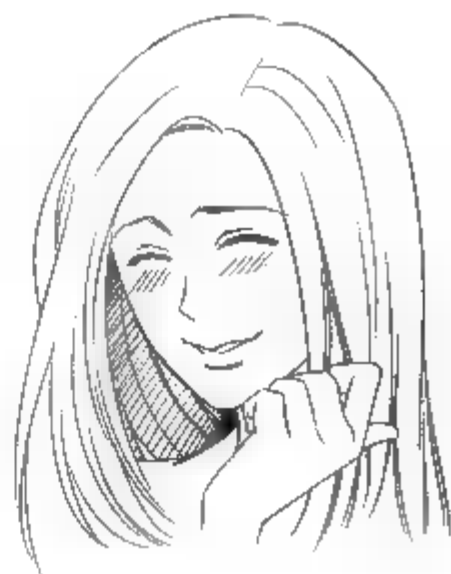
普通食客对于美食会直接表现出开心的表情。

在品尝美食时，普通食客会专注于食物，开心地进食。

普通食客在吃饭时不会讲究吃饭的动作，在比较拥挤的小餐厅里就餐时，即便没有桌子，也可以安然地品尝食物。

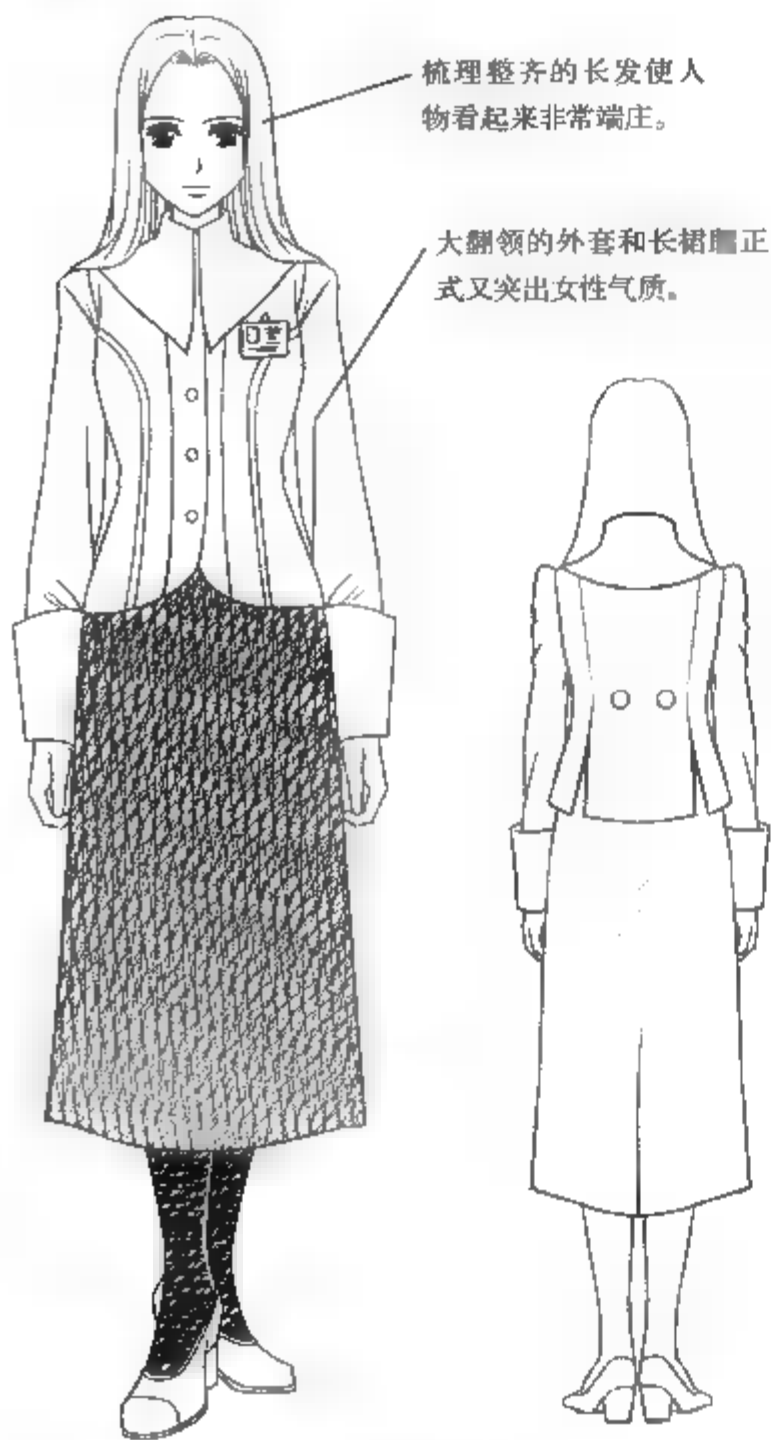
其他角色的设计要点

在料理美食类漫画中，除了厨师和食客外，还有为客人提供服务的人员等角色，主要包括餐厅的店长和服务员。

4.1 店长

店长是负责餐厅运作的管理人，主要工作是管理餐厅员工，有时候也负责接待贵宾，例如著名的美食家和有身份的会员客人。

店长的外形特征

梳理整齐的长发使人物看起来非常端庄。

大翻领的外套和长裙显正式又突出女性气质。

女性店长

女性店长一般没有固定的服装，整体装束要端庄得体，女店长的装束会体现餐厅的风格。

翼形领的衬衫使服装搭配更接近礼服。

店长也会带有标明身份和姓名的标牌。

男性店长

男性店长一般身穿西装或礼服，三件套的西装使人物看起来更加庄重，另外黑色的西装比其他颜色看起来更庄重。

家庭型餐饮店的店长

小型的家庭餐馆规模不大, 雇员较少, 店长一般身兼多职, 经常会同时担任厨师或服务员的工作。这类店长穿着比较随意, 给人亲切的感觉。

连锁餐饮店的店长

连锁餐饮店的服务人员穿着统一的制服, 店长和其他服务员一样负责接待客人和点餐, 店长穿的制服样式除了颜色外, 一般与其他员工一致。

日式料亭的店长

专门提供日本料理的料亭是比较高级的餐厅, 店长一般为穿着和服的女性, 主要负责在店门口迎接客人, 并引领客人到指定座位的工作。

● 4.2 服务生

服务生是专门为到饭店、餐馆吃饭的顾客们服务的人员，在料理美食漫画中一般作为配角或群众角色出现。

服务生的外形特征

男性服务生

在比较正式的餐厅中，男性服务生大多为短发，相貌比较端正，穿着专门的制服，且服装整齐干净。

女性服务生

餐厅中的女服务生一般穿着裙装制服，为了便于活动，制服裙较短，但不会过于迷你。因为经常走动，女服务生一般不会穿高跟鞋。

迎宾的服务生单手举过肩膀，向客人示意前行的方向。

端酒的服务生，一只手将托盘平举过肩膀，另一只手臂上搭着毛巾随时用于清洁。

领座员指示座位的手部动作不要过大，要显得得当有礼。

记录顾客的点餐时，服务员的身体要站直，手臂贴着身体，点菜本放在身前进行记录。

上菜时，服务员的上半身要保持笔直，双肩保持水平，托盘在身前平端。

策划编辑 | 王 雷

责任编辑 | 郭 光 白 峰

封面设计 | 六面体书籍设计

彭 涛 廖 娟

封面绘制 | 高 翔

《超级动漫大图鉴》系列图书是一套集技法讲解与图鉴素材为一体的综合性漫画教程。

在本书中，每个知识点之后都提供了与其相关的大量精美图例。全书内容、结构设置使得漫画学习体系更加合理，学习过程更加有趣。读者在学习每一个知识点后都能快速参照相应的图例进行练习与创作。

技法讲解

+

图鉴素材

漫画创作的参考手册
与灵感来源！

全书共14章内容包含：

- 漫画角色基础知识
- 不同类型角色塑造
- 魔法变身类角色
- 幽默搞笑类角色
- 头部表现
- 校园生活类角色
- 科学幻想类角色
- 侦探推理类角色
- 肢体特征
- 日常情感类角色
- 欧洲宫廷类角色
- 料理美食类角色
- 热血格斗类角色
- 可爱拟人类角色

——上架建议——
动漫 / 卡漫技法

ISBN 978-7-5153-1353-5

9 787515 313535 >

定价：59.90 元